

EDUCACIÓN HOLÍSTICA A TRAVÉS DE LA MÚSICA COMO MEDIO FUNDAMENTAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Audición musical como eje globalizador

Autor: Antonio Jiménez Bizcocho

Profª tutora: Leonor Moreno Heredia

Grado en Educación Primaria

Facultad de Ciencias de la Educación, Puerto Real

Universidad de Cádiz

Junio 2014

EDUCACIÓN HOLÍSTICA A TRAVÉS DE LA MÚSICA COMO MEDIO FUNDAMENTAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Audición musical como eje globalizador

Autor: Antonio Jiménez Bizcocho

Prof^a tutora: Leonor Moreno Heredia

Grado en Educación Primaria

Facultad de Ciencias de la Educación, Puerto Real

Universidad de Cádiz

Junio 2014

- ÍNDICE -	Páginas
1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. JUSTIFICACIÓN.....	6
3. OBJETIVOS.....	7
4. SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA: ESTADO DE LA CUESTIÓN	
4.1. España suspende las pruebas PISA.....	7
4.2. Situándonos en algunas de las causas de nuestro bajo rendimiento educativo.....	9
4.3. Medidas gubernamentales: la reforma educativa abre la puerta a la eliminación de la educación artística del <i>currículum</i>	10
5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	
5.1. Estudios avalan que la educación musical mejora el rendimiento escolar en todas las áreas.....	12
5.2. Relación música-cerebro: Psicología de la Música.....	15
5.2.1. Bases del enfoque psicofisiológico y psicobiológico.....	16
5.3. Educación holística a través de la Música como medio fundamental para la mejora de la calidad educativa.....	20
5.4. Educación Emocional como plano fundamental de la educación holística.....	24
5.5. Educación Emocional integrada en Educación Musical.....	27
6. LA AUDICIÓN COMO EJE GLOBALIZADOR EN EDUCACIÓN MUSICAL.....	29
6.1. Audiciones recomendadas.....	37
7. PROYECCIÓN DIDÁCTICA: UNIDAD DIDÁCTICA GLOBALIZADA "ESCUCHANDO E INTERPRETANDO A PACHELBEL.....	40

7. 1. Título, ciclo, materiales y temporalización.....	41
7.2. Justificación teórica del enfoque didáctico-metodológico.....	42
7.3. Objetivo general.....	43
7.4. Objetivos didácticos por bloques de contenidos.....	44
7.5. Contenidos musicales a desarrollar.....	44
7.6. Metodología.....	45
7.7 Actividades.....	46
7.8. Atención a la diversidad.....	53
7.9. Competencias básicas y temas transversales	54
7.10. Evaluación.....	55
8. CONCLUSIONES.....	56
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	
9.1. Referencias bibliográficas.....	57
9.2. Webgrafía y Discografía.....	59
10. ANEXOS	
10.1. Anexo 1. Actividad modelo: "Audición Suizen" (meditación guiada).....	61
10.2. Anexo 2. Instrumentación. Flauta 1: ostinato.....	63
10.3. Anexo 3. Instrumentación. Flauta 2: armonías.....	64
10.4. Anexo 4. Instrumentación. Percusión.....	65
10.5. Anexo 5. Instrumentación. Acordes y digitación de guitarra.....	66
10.6. Anexo 6. CD de audio.....	67
<i>10.6.1. Pista 1: Resultado grabado de la instrumentación</i>	
<i>10.6.2. Pista 2: Canon en Re Mayor (obra original), de Johann Pachelbel</i>	

1. INTRODUCCIÓN

"El sistema actual no permite progresar hacia una mejora de la calidad educativa, como ponen en evidencia los resultados obtenidos por los alumnos y alumnas en las pruebas de evaluación internacionales como PISA (Programme for International Student Assessment), las elevadas tasas de abandono temprano de la educación y la formación, y el reducido número de estudiantes que alcanzan la excelencia. [...] Es necesaria una reforma sensata, práctica, que permita desarrollar al máximo el potencial de cada alumno y alumna" (LOMCE, p. 97861). Así justifica el Ministerio de Educación la nueva reforma educativa que entrará en vigor a partir del próximo curso 2014/2015.

El paquete de medidas diseñado para fomentar la mejora de la calidad educativa incluye la posibilidad de la supresión total de Educación Musical en el *currículum* de enseñanzas obligatorias, en beneficio de asignaturas instrumentales (ahora llamadas troncales). Sin embargo, una amplia batería de estudios e investigaciones han demostrado que la Educación Musical tiene concretos efectos positivos para el desarrollo personal del individuo, que en el ámbito educativo se traducen en una mejora del rendimiento académico global.

2. JUSTIFICACIÓN

Consideramos necesario alertar a los responsables de la toma de decisión para la inclusión de Educación Artística como asignatura específica dentro del *currículum* de las enseñanzas obligatorias, en aras de mejorar nuestro modelo educativo y la propia conceptualización de Educación, entendiéndola como el derecho que tienen todos los niños y niñas de desarrollar al máximo sus capacidades y habilidades cognitivas, afectivas, creativas y físicas, en el seno de un contexto social como es el aula. La Música es un medio ineludible para tales fines.

Debemos eliminar de una vez por todas la asociación del concepto de Música a actividad exclusivamente lúdica, y otorgarle al significante su merecido significado académico, artístico y cultural.

3. OBJETIVOS:

1. Informar y concienciar a toda la comunidad educativa de la especial relevancia que tiene la Educación Musical para la mejora del rendimiento académico y el desarrollo holístico del alumnado, y en especial a las Administraciones Educativas y a los Centros en virtud de la potestad que se les concede en el artículo 18 apartado 3.b de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa del 10 de diciembre de 2013, por la cual se le otorga la responsabilidad de elección de la asignatura de Educación Artística como parte de su oferta educativa.

2. Exponer, analizar y establecer relaciones causales entre la Educación Musical y la mejora del rendimiento académico en otras áreas.

3. Establecer un sólido marco científico que corrobore la positiva influencia de la Educación Musical para el desarrollo personal e integral del alumnado en el plano cognitivo, emocional, psicológico, social y físico.

4. Señalar la importancia de la Educación Emocional y proponer su integración dentro de la Educación Musical.

5. Fundamentar los beneficios y aportaciones que ofrece la Audición Musical para los planos cognitivo, auditivo, emocional, físico, social y cultural, y proponer la Audición como eje globalizador desde el que enfocar los contenidos y la adquisición de los objetivos perseguidos en Educación Musical.

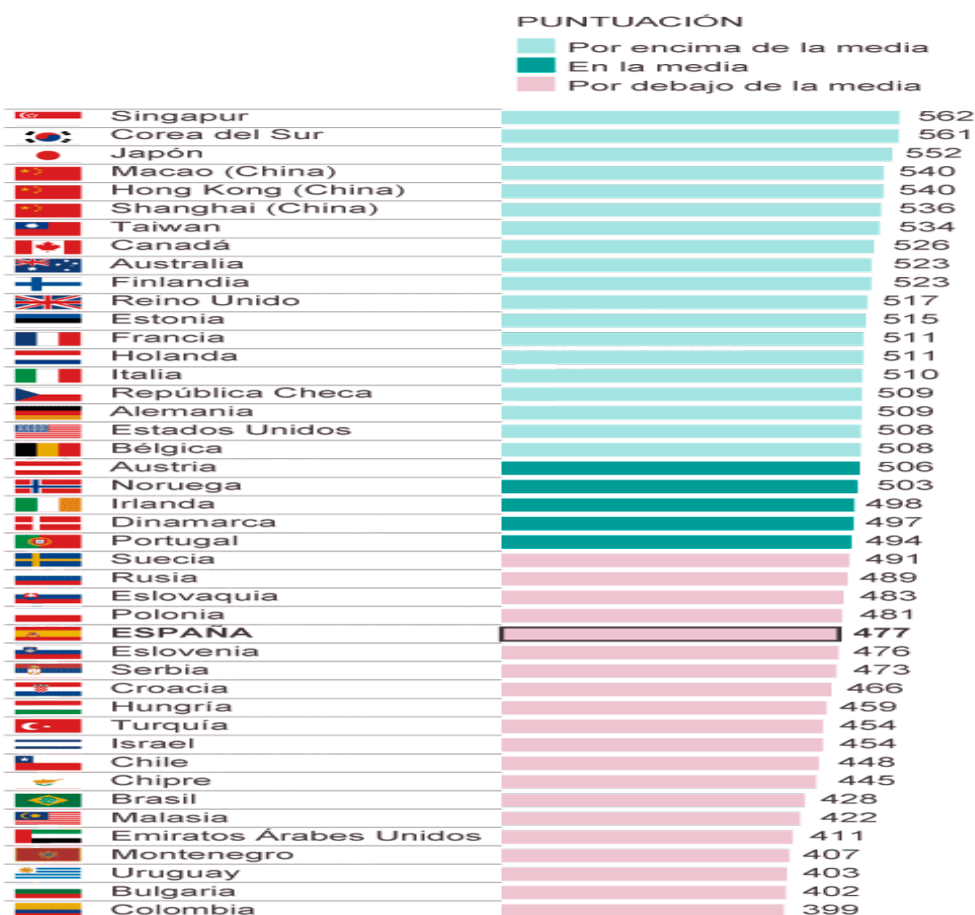
4. SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA: ESTADO DE LA CUESTIÓN

4. 1. España suspende las pruebas pisa

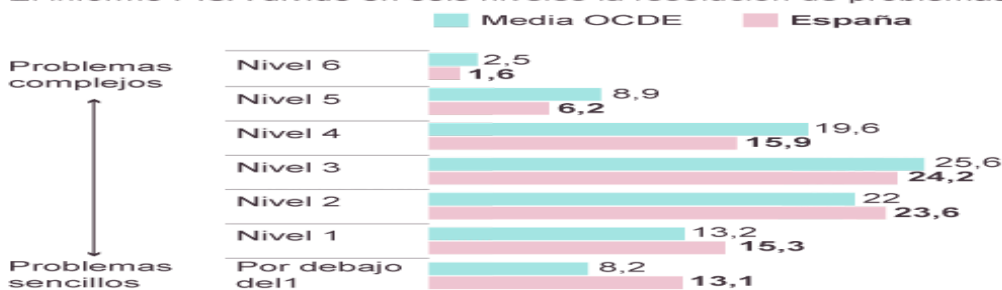
"Suspenso en la vida real". Este titular publicado por el periódico El País (2014, 1 de abril) hace referencia a la posición que ocupa España en los resultados del informe PISA correspondiente al año 2013. Con un total de 477 puntos, nuestro país se coloca entre los puestos 27 y 31 de entre 44 países participantes. Con un baremo que queda por debajo de la media, podemos considerar que nuestro alumnado suspende en las pruebas que este año se centraban especialmente en la medición de

competencias en razonamiento aplicado a la resolución de problemas cotidianos. En otras áreas y competencias el resultado no es menos desalentador: "el resultado es peor que su mediocre rendimiento en matemáticas, ciencias y lectura" (2014, 1 de abril).

CLASIFICACIÓN DE PAÍSES SEGUN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El informe PISA divide en seis niveles la resolución de problemas:

Fuente: OCDE.

Figura 1: fuente de la OCDE a través de (2014, 1 de abril)

4.2. Situándonos en algunas de las causas de nuestro bajo rendimiento educativo

¿Pero son nuestros discentes, o por el contrario es nuestro sistema educativo el que ha suspendido esta evaluación?

¿Qué cambios son necesarios para trascender desde esta desvalorada y desvirtuada Educación, hacia un modelo que haga disponer a nuestro alumnado de aquellas competencias, destrezas y habilidades fundamentales y necesarias para desenvolverse eficientemente en el mundo actual, y que a su vez, contribuya tanto al desarrollo personal de cada alumno como individuo, como al conjunto de ellos como grupo o entidad social?

Mas, la idea de que nuestro modelo educativo hace aguas no es una concepción surgida y difundida actualmente como consecuencia de comparaciones inherentes al mundo global. Ríos de tinta han corrido al respecto de manos de grandes expertos, pedagogos, psicólogos y sociólogos. La Educación, en su naturaleza científica se compone dicotómicamente de dos enfoques principales: Pedagogía y Psicología. Si bien ambas han extendido eficientemente sus fundamentos científicos hacia la aplicación práctica, encontramos que las escuelas continúan basando sus enfoques metodológicos en patrones heredados de tiempos pretéritos, donde las necesidades de una sociedad industrial contribuyó al diseño definitivo de la Educación como institución, y cuya inercia histórica aun constituye los parámetros organizativos y funcionales de la conceptualización actual de Educación.

Como resultado tenemos una escuela que valora los resultados cuantitativos sobre los cualitativos obligando a los alumnos a memorizar contenidos de manera sistemática o algorítmica, y donde la carencia de significatividad avoca a cualquier atisbo de conocimiento al pozo del olvido. En consecuencia, la educación por competencias queda relegada por la doctrina del libro de texto, y el desarrollo personal e integral del individuo es sustituido por la modelación del alumno estándar.

4.3. Medidas gubernamentales: la reforma educativa abre la puerta a la eliminación de la educación artística del *currículum*

Ante datos como los difundidos por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), es usual ver cómo desde las esferas políticas se toman medidas, traducidas en reformas educativas, para solventar el problema del fracaso escolar en nuestro país. No obstante, no se modifica el modelo o enfoque histórico al que hacíamos referencia, y que desde nuestro planteamiento encierra el verdadero problema. La nueva Ley Educativa denominada LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), pretende mejorar los resultados académicos de nuestros estudiantes a través de un refuerzo en el número de horas lectivas dedicadas a las asignaturas donde el fracaso se hace más evidente, es decir, en las llamadas asignaturas troncales, en perjuicio de asignaturas como Música. Pero esta decisión, como expondremos más tarde, no puede más que conllevar efectos contraproducentes. Veamos antes cómo quedará el currículo para Educación Primaria dispuesto por la LOMCE (Sec. I, pp. 97871-97872):

1. La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e integrador.

2. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas troncales en cada uno de los cursos:

- a) Ciencias de la Naturaleza.
- b) Ciencias Sociales.
- c) Lengua Castellana y Literatura.
- d) Matemáticas.
- e) Primera Lengua Extranjera.

3. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos:

- a) Educación Física.
- b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores legales.

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración Educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos una de las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas:

1.º Educación Artística.

2.º Segunda Lengua Extranjera.

3.º Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales no la han escogido en la elección indicada en el apartado 3.b).

4.º Valores Sociales y Cívicos, sólo si los padres, madres o tutores legales no la han escogido en la elección indicada en el apartado 3.b).

En 1er lugar, tenemos 5 asignaturas troncales (obligatorias) para todos los cursos a las que se le dedicará un mínimo del 50 % de horas lectivas (LOMCE, p.97869): Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y primera Lengua Extranjera. Como primera novedad digna de mención cabe destacar la disolución de Conociendo del Medio como asignatura interdisciplinar que comprendía Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, ambas ahora disociadas.

Por otro lado, tenemos 3 asignaturas específicas y es aquí donde radica el *quid* de la cuestión. La 1ª de estas asignaturas es educación física, que queda como obligatoria para todo el alumnado. La 2ª de las asignaturas específicas deberá ser elegida por el padre, madre o tutor entre: Religión; o Valores Sociales y Cívicos. Y la 3ª asignatura dependerá de cada Administración Educativa o Centro que, bajo criterios propios, podrá ofertar: Educación Artística; segunda Lengua Extranjera; Religión (para los alumnos cuyos padres, madres o tutores legales no la hayan elegido según el apartado 3); o Valores Sociales y Cívico (para los alumnos cuyos padres, madres o tutores legales no la hayan elegido según el apartado 3).

Como podemos comprobar, tanto la asignatura de Religión como Valores Sociales y Cívico toman una relevancia superior a la Educación Artística, quedando esta última relegada y arrinconada resultado cuanto menos de difícil elección, y en el peor

de los casos de opción imposible. Si además sumamos el hecho de que la asignatura de Música complementa el 50% del área de Educación Artística (junto a Plástica), y que a éste área se le reduce el número de horas, es obvio que aun en los casos más favorables nuestro alumnado no podrá recibir la educación musical necesaria para su plena y óptima formación. De hecho durante el presente curso la Comunidad de Madrid, anticipándose a la nueva Ley, suprimió la Educación Artística del *currículum*. El propio ministro de Educación José Ignacio Wert, tal y como recogía El País (2013, 24 de abril), "llegó a hablar de *materias que distraen* para defender más tiempo para las instrumentales (ciencias, lenguas y matemáticas) en detrimento de otras".

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

5.1. Estudios avalan que la educación musical mejora el rendimiento escolar en todas las áreas

De nada sirvieron la batería de enmiendas presentadas por la COAEM (Confederación de Asociaciones de Educación Musical del Estado Español) a los grupos parlamentarios solicitando la obligatoriedad de la Educación Musical en el *currículum* que se proyectaba a través de la LOMCE. Esta confederación expuso un marco comparativo con el resto de países que componen la OCDE integrada por 34 países (participantes en las pruebas PISA) de los cuales, a excepción de España, ninguno había excluido la Educación Musical de la Educación Obligatoria en las reformas educativas totales o parciales que se estaban llevando a cabo. Tal y como señala la COAEM (2013, 15 de junio), los países con mejores resultados en el informe PISA dedican más horas a la enseñanza musical. Italia, Corea del Sur, Alemania y Estados Unidos son los países que más tiempo adjudican a Música en Primaria con un promedio de una hora y media a dos por semana; y en Secundaria, Finlandia, Austria, Francia y de nuevo Corea del Sur, son los países con mayor número de horas adjudicadas a esta disciplina. Estas alegaciones fueron respaldadas por sólidas investigaciones fundamentadas en estudios que demuestran que la Educación Musical mejora el rendimiento escolar y favorece la adquisición de competencias ligadas a otras áreas curriculares, materias

instrumentales inclusive. Veamos a continuación algunos de estos estudios que recogía El País (2013, 15 de junio):

- Según el resultado de una investigación sobre el rendimiento académico llevada a cabo por la profesora y violinista Carmen Reyes en su tesis doctoral, el 37% de alumnos con formación musical aprobaba con sobresaliente, el 42% con notable, y tan solo el 1% no llegaba al suficiente.

- En 2005, otro estudio realizado en la Universidad de Carolina del Norte por la profesora Debra S. O'Connell, en el que participó de un total de 13.000 alumnos, concluía que "aquellos que siguen estudios de formación musical tienen mejores resultados en lengua, matemáticas, historia y ciencia".

- Un estudio más reciente de la Universidad de Ohio detectaba mejoras "con especial incidencia en matemáticas y lengua".

Pero estas disertaciones no son novedad. Estudios similares se han realizado en distintos contextos, tanto históricos como geográficos, arrojando resultados homólogos:

- Uno de los más conocidos, aunque no el primero pues le precede Dalcroze (1926), fue el realizado por Zoltán Kodály en Hungría durante el curso de 1963-64 donde se comparó el rendimiento escolar del alumnado perteneciente a las escuelas musicales Kodaly (que recibía clases de música a diario), con el de escuelas ordinarias; quedó patente que los discentes de edades comprendidas entre los 5 y 7 años con una formación musical sistemática presentaban un mayor desarrollo psíquico/mental, y aquellos cuyas edades transitaban la franja de los 11 a los 14 años además presentaban mayor capacidad de concentración, de memoria, de imaginación, eran más rápidos en aritmética, y presentaban mejores aptitudes en competencias lingüísticas, incluidas las lenguas extranjeras (Román, 1998). "La educación musical contribuye al desarrollo de diversas facultades del niño, que no solo afectan a las aptitudes específicamente musicales, sino a la percepción en general, la capacidad de concentración, su horizonte emocional y su cultura física" (Andreu y Godall, 2012).

- Andreu y Godall (2012) ponen de manifiesto otra investigación de riguroso calado científico llevada a cabo en el *Centre d'Educació Primària y Secundària, Artística Oriol Martorell* de Barcelona (CEPSA Martorell), centro integrado de Música y Danza con Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, donde la mitad del alumnado cursan un amplio *currículum* en Música, mientras que la otra mitad lo hace en Danza. La totalidad del conjunto de educandos de este centro no realizan más que el mínimo de horas marcadas por ley para todas las áreas curriculares, excepto en artística. Comparando datos donde se analizaron los resultados de las pruebas de competencias básicas realizadas por el *Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya* entre los cursos 2000-01 y 2006-07, se determinó que el alumnado del CEPSA Oriol Martonell, especialmente los de Música, obtuvieron unos resultados que están muy por encima de los globales de Cataluña, incluso superiores a centros con un nivel socioeconómico alto. Si bien esta marcada diferencia tuvo lugar en todos los ámbitos académicos, los más destacados fueron el matemático y el socionatural.

- Don Campbell (1998) defiende la premisa de que la música estimula tanto el aprendizaje en todas las áreas como la creatividad. Además de los beneficios que la educación musical ha demostrado para el aprendizaje, este autor añade a la lista de efectos beneficiosos la motivación y la mejora del comportamiento: "Se ha demostrado que tocar un instrumento o participar en un programa de música en el colegio (o incorporar música en las clases de asignaturas como historia o ciencias) tiene efectos ampliamente positivos en el aprendizaje, la motivación y el comportamiento". Su fundamentación se basa en sendos y contrastados estudios (Campbell, 1998, pp. 165-166):

- En 1996, la Comisión de Exámenes de Admisión a Institutos Universitarios comprobó cómo los alumnos con aptitudes en interpretación musical habían obtenido mayor puntaje que el promedio nacional, tanto en matemáticas como en competencias ligísticas orales.
- Un estudio realizado entre 1983 y 1988, donde participaron un total de 7.500 alumnos universitarios concluyó que los estudiantes que recibían educación musical como asignatura principal, obtenían mejores puntajes en comprensión

lectora que el resto de alumnos del campus, incluidos los que por su especialidad (inglés, matemáticas, química o biología) requieren una mejor comprensión lectora debido a la naturaleza de sus respectivas materias.

- En una investigación desarrollada en Texas se comprobó que los alumnos que participan en una orquesta obtienen mejores calificaciones que el promedio en aptitudes de ámbito académico.
- En otros estudios se comprobó que los discentes que escuchaban música en el autobús escolar presentaban mejor comportamiento, y que realizar actividades musicales los lunes y viernes reducía el absentismo escolar.
- Un grupo de investigadores informó que escuchar ciertos géneros musicales como el pop ligero, principalmente canciones de los Beatles, redujo el mal comportamiento alborotador o no deseable en niños de una clase de preescolar especial.

5.2. Relación música-cerebro: psicología de la música

Analicemos, desde el rigor de una perspectiva puramente científica, cuáles son los motivos por los que la educación musical favorece el rendimiento escolar en todas las materias. Descubramos qué beneficios aporta una correcta y continuada formación musical para el desarrollo personal del alumno.

La Psicología de la Música es una especialidad de la Psicología que se inicia a principios del siglo XX. Lacárcel (2003) diferencia varios enfoques investigativos surgidos según distintas perspectivas como:

- Las perspectivas psicofisiológicas y psicobiológicas, que plantean los efectos beneficiosos que la música aporta a la personalidad, la conducta y al tratamiento de diversos trastornos.
- Una perspectiva globalizada, que trata planteamientos tales como los condicionantes sociales, el gusto musical, la influencia de la música, el sentimiento musical, etc.
- La perspectiva de las teorías cognitivas y del desarrollo.

- La perspectiva psicométrica, encargada de medir los elementos de la música en relación a las respuestas cerebrales y corporales.
- La perspectiva conductista, que se ocupa del estudio del aprendizaje y la conducta musical basado en principios y técnicas de refuerzo y recompensas.

5.2.1 Bases del enfoque psicofisiológico y psicobiológico

El cerebro es el resultado de millones de años de evolución. Este órgano está diseñado para realizar una infinidad de operaciones inconscientes, y otras tantas conscientes entre las que destacan aquellas que nos permiten analizar y procesar la información que llega a través de nuestra percepción, hecho fundamental para nuestra capacidad de adaptación y supervivencia. En este sentido, la audición o acción de oír es el medio de captar información del entorno más relevante. "Hoy los científicos confirman que el oído es el más cualificado de los estímulos cerebrales" (Lacárcel, 2003):

- El 20 % corresponden a la vista.
- El 30 % corresponden al gusto, olfato y tacto.
- El 50% corresponden al oído, que despierta y estimula al cerebro, además de protegerlo contra el deterioro.

Podemos establecer pues que una correcta educación aural contribuye en buena medida a una óptima percepción, y por consiguiente a una mejor comprensión y adaptación al medio. Existe una relación conmensurable entre las diferentes zonas cerebrales, sus funciones evolutivas y filogenéticas, y las características psicológicas de la música y su audición:

- Nuestro cerebro más primitivo, compuesto principalmente por la zona bulbar, es el encargado de orquestar las funciones sensoriales, fisiológicas y las reacciones físicas y corporales. El ritmo, como elemento básico de la música, activa esta zona afectando a la vida fisiológica e induciendo a la acción y al movimiento. Desde el punto de vista

pedagógico, el ritmo permite el desarrollo de la coordinación, la conciencia del esquema corporal, la lateralidad y la percepción espacio-temporal.

- El siguiente estadio evolutivo corresponde a nuestro cerebro emocional, compuesto principalmente por el sistema límbico, la amígdala, el tálamo y el hipotálamo, que se ubican en la base del cerebro (zona llamada diencefalo) y en el lóbulo temporal. Está comprobado que la melodía (elemento de la música que se construye sobre el ritmo) estimula estas zonas cerebrales evocando emociones y sentimientos.

- Nuestro cerebro más inteligente, el nivel cortical, es el encargado de realizar representaciones y operaciones intelectuales complejas, siendo la actividad psíquica más evolucionada y estructurada de la que disponemos. La audición, comprensión y producción de la armonía musical activa estas funciones cerebrales.

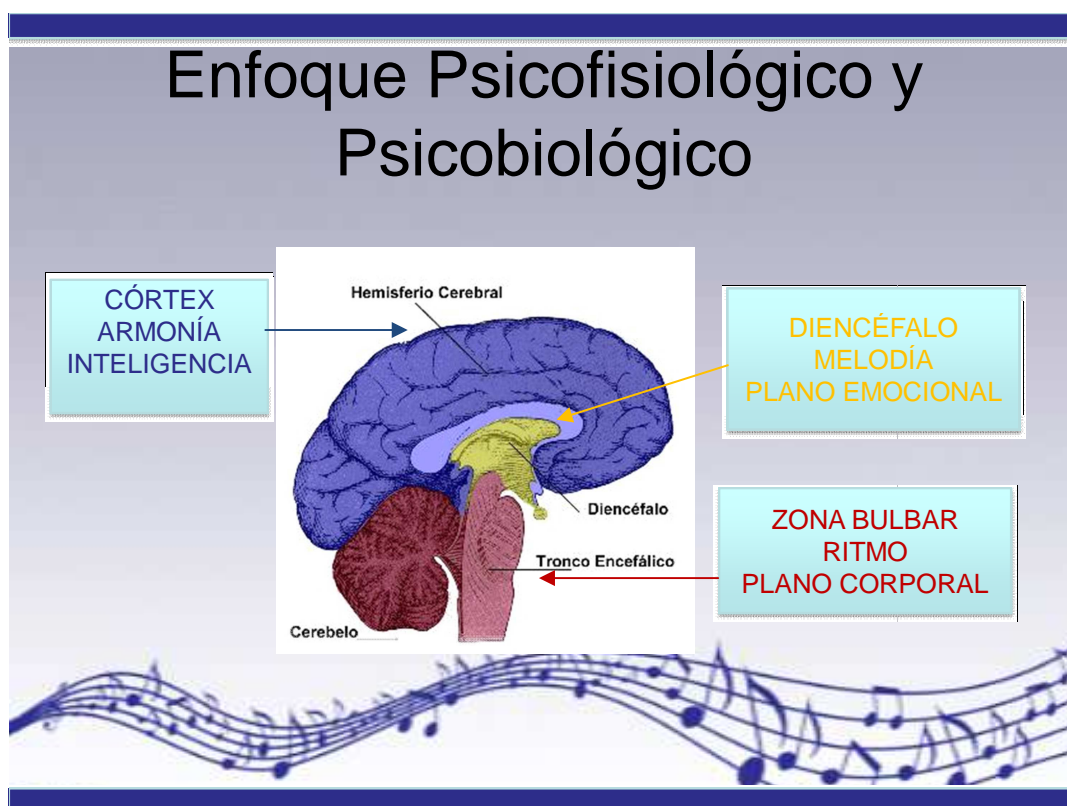

Figura 2: Relación entre música y actividad cerebral

Como podemos observar, existe una curiosa analogía entre la estructura esencial de la música y la estructura fisiológica del cerebro. Al igual que éste ha ido evolucionando desde "el cerebro reptil", encargado de funciones y respuestas básicas de movimiento como la huída o el ataque, al cerebro mamífero o bulbar (construido sobre "el cerebro reptil") que se caracteriza por el desarrollo de funciones emocionales fundamentales para el cuidado de la progenie, y hasta el nivel cortical (construido sobre la zona bulbar) que constituye el cerebro humano inteligente por naturaleza, la música se compone de ritmo que se capta con el cerebro reptil, melodía que se construye sobre el ritmo y se capta con el cerebro mamífero, y armonía que no es más que la combinación de diferentes alturas o melodías que crea belleza, y para cuya apreciación necesitamos nuestras dotes de inteligencia que residen en el nivel cerebral cortical.

Autores destacados como Edgar Willems (Pascual, 2002) ya establecieron esta relación en base a la audición musical. Este autor subraya la especial relevancia que la audición tiene para el desarrollo integral del individuo, y considera que el sonido y el ritmo son anteriores a la música misma. A su vez relaciona los tres elementos musicales fundamentales (ritmo, melodía y armonía) con las tres facetas vitales (fisiológica, afectiva y mental):

- El ritmo ayuda al niño a encontrar sus energías vitales, instintivas e innatas, desarrollando la conciencia corporal y la lateralidad.
- La melodía le facilitará el poder de expresar sus estados de ánimo, desarrollando la inteligencia emocional.
- La armonía desarrolla la inteligencia.

Tal y como nos explica León (2008): "Estudios como los de Howard Gardner de 1995 en *Introducción al estudio musical del cerebro* señalan que cuantos más estímulos reciba el niño mediante la música, el movimiento y las artes, más inteligente va a ser, ya que la inteligencia musical influye en el desarrollo emocional, espiritual y cultural,

pues la música estructura la forma de pensar y trabajar y ayuda en el aprendizaje de matemáticas, lenguaje y habilidades especiales".

Y es que la música y el lenguaje son las actividades más complejas que realiza el cerebro humano, pues en ambos casos se activa todo el cerebro de forma interconectada, propiciando el uso y desarrollo de las relaciones interhemisféricas: "lo cierto es que en la conducta musical se utiliza TODO el cerebro, teniendo en cuenta que la inteligencia musical se manifiesta a través de tres formas de conducta: la audición, la ejecución o interpretación y la composición. Cada una requiere movilizar áreas concretas conectadas a su vez con otras" (Lacárcel, 2003).

HEMISFERIO IZQUIERDO	HEMISFERIO DERECHO
Predominancia de Análisis	Predominancia de Síntesis
Ideas	Percepción del Espacio
Lenguaje	Percepción de las Formas
Matemáticas	Percepción de la Música
Preponderancia Rítmica (base de los aprendizajes instrumentales)	Emisión melódica no verbal (intervalos, Intensidad, duración etc.)
Elaboración de secuencias	Discriminación del timbre
Mecanismos de ejecución musical	Función video – espacial
Pronunciación de palabras para el canto	Intuición musical
Representaciones verbales	Imaginación musical

Tabla 1: Funciones hemisféricas cerebrales, a través de (Lacárcel, 2003)

5.3. Educación holística a través de la Música como medio fundamental para la mejora de la calidad educativa

Si pretendemos mejorar la calidad educativa, antes debemos cuestionarnos qué significado encierra el concepto de educación en general, y cuáles son los principios y finalidades de la Educación Primaria en particular.

La propia LOMCE, en su Preámbulo, enmarca el concepto de Educación entendiéndolo como un servicio al alumnado: "El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación [...] todos y cada uno de los alumnos y alumnas serán objeto de una atención, en la búsqueda de desarrollo del talento [...]. Todos los estudiantes poseen talento pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocerlo y potenciarlo". Y más adelante podemos leer: "En la esfera individual, la educación supone facilitar el desarrollo personal y la integración social". En el apartado III, responsabiliza, directa y legítimamente, a los poderes públicos de la creación de las condiciones necesarias que permitan al alumnado su pleno desarrollo personal, y su participación en los procesos sociales y culturales.

La constitución española en el artículo 27.2 dispone: "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana...".

Según la UNESCO (Andreu y Godall, 2012), "la educación se considera un factor social indispensable para que la humanidad pueda conseguir los ideales de paz, libertad y justicia social; como tal, ha de desempeñar un papel fundamental en el desarrollo continuado de las personas y de las sociedades".

Desde la visión de Andreu y Godall (2012): "La educación es el medio para transmitir y renovar la cultura y el patrimonio de conocimientos y valores que la sustentan; al mismo tiempo, gracias a la educación, las personas construimos nuestra personalidad, desarrollamos al máximo nuestras capacidades, conformamos nuestra identidad personal y configuramos nuestra comprensión de la realidad, al integrar la dimensión cognitiva, la efectiva y la axiológica".

Como podemos comprobar, aspectos como el desarrollo personal, la participación cultural o la integración social, son denominadores comunes en la conceptualización de Educación.

La Educación Musical es una disciplina que enfoca de manera globalizada, integral y armoniosa todos los planos del desarrollo personal que perseguimos y que a continuación enumeramos:

1. Plano intelectual: razonamiento, comprensión, resolución de problemas, capacidad de atención, memoria, competencias en aprender a aprender, y en definitiva, el desarrollo de los tres tipos de inteligencias definidas por la teoría triárquica de la inteligencia de Robert Sternberg (Navarro y Martín, 2010 pp. 50-52), es decir, la inteligencia académica (analítica y de adquisición de información), inteligencia creativa (habilidad para hacer frente a la novedad, automatizar e interiorizar la información), e inteligencia práctica (habilidad de adaptación, selección y modulación del pensamiento ajeno).

Una investigación longitudinal llevada a cabo por Hans Günther Bastian entre 1992 y 1998 con una muestra de 170 alumnos (Román, 2003), demostró que existe una clara relación entre aptitud musical e inteligencia. Alumnos que recibieron una formación musical continuada durante cuatro años vieron incrementado su puntaje en IQ o CI (coeficiente intelectual).

Además se advierte un menor número de alumnos con atención débil en los grupos modelo, en comparación con los grupos control.

2. Plano social: adquisición de destrezas y habilidades sociales.

La investigación de Hans Günther Bastian (Román, 2003) determinó que en las clases modelo existía mayor cohesión social al presentar un menor número de alumnos aislados en comparación con los grupos control.

3. Plano físico-motor: coordinación, conciencia del esquema corporal, lateralidad, percepción espacio-temporal.

La Educación Musical a través del movimiento, preconizada por Dalcroze (Pascual, 2002), es un factor esencial de desarrollo y equilibrio del sistema nervioso que posibilita al niño a conocerse a sí mismo y desarrolla el autodomínio y la eficacia de la acción. Para Dalcroze, el movimiento corporal supone una experiencia muscular que se percibe por un sexto sentido al que llama "sentido muscular", que puede ser educado a través de la música con el fin de liberar movimientos para que sirvan con perfección al pensamiento, en una toma de conciencia de las propias posibilidades y resistencias musculares en interacción con el espacio físico contextual y la percepción espacio-temporal.

"La música nos moviliza y nos dirige a determinados procesos psicomotrices. [...] es un hecho probado la influencia positiva de la música en la relación de las relaciones espaciales". (Lacárcel, 2003, p. 224)

4. Plano creativo: fomentar el potencial de cada individuo atendiendo a las diferentes inteligencias propuestas por Gardner (Navarro y Martín, 2010 pp.53-57) en su teoría de las inteligencias múltiples (lingüística, lógica-matemática, musical, espacial, kinésica-corporal, naturalista, intrapersonal e interpersonal).

La adquisición de aptitudes musicales, con su elevado factor motivacional intrínseco, insta al alumno a diseñar sus propias composiciones musicales. Ya sea mediante creaciones rítmicas, melódicas o armónicas, de manera instrumental, vocal o a través de danzas, y de forma individual o grupal, la música amplía la capacidad del pensamiento divergente, tipo de proceso cognitivo fundamental en todo procedimiento creativo. Lacárcel (2003) escribe: "Escuchar y hacer música desarrolla la sensibilidad, la creatividad y la capacidad de abstracción o análisis".

5. Plano ético y moral: adquisición de valores morales y aprecio por las normas de convivencia, de comportamiento y de respeto a los demás.

La audición de obras musicales pertenecientes al folklore o a la cultura popular, previamente analizadas y seleccionadas por el docente, sirve como medio para el conocimiento y la transmisión de los valores culturales.

Por otro lado, la clase de Música configura el escenario ideal para trabajar la apreciación y valoración de las normas de comportamiento y respeto a los demás.

Aristóteles (Pascual, 2002, p. 4) plasmó esta idea con las siguientes palabras:

"La música tiene el poder de producir un determinado efecto en el carácter moral del alma, y si tiene el poder de hacer esto, es evidente que los jóvenes deben ser orientados a la música y deben ser educados en ella..."

6. Plano emocional: adquisición de destrezas y habilidades emocionales como el reconocimiento, la expresión y el manejo adecuado de emociones, es decir, desarrollo de la Inteligencia Emocional (Goleman, 1996).

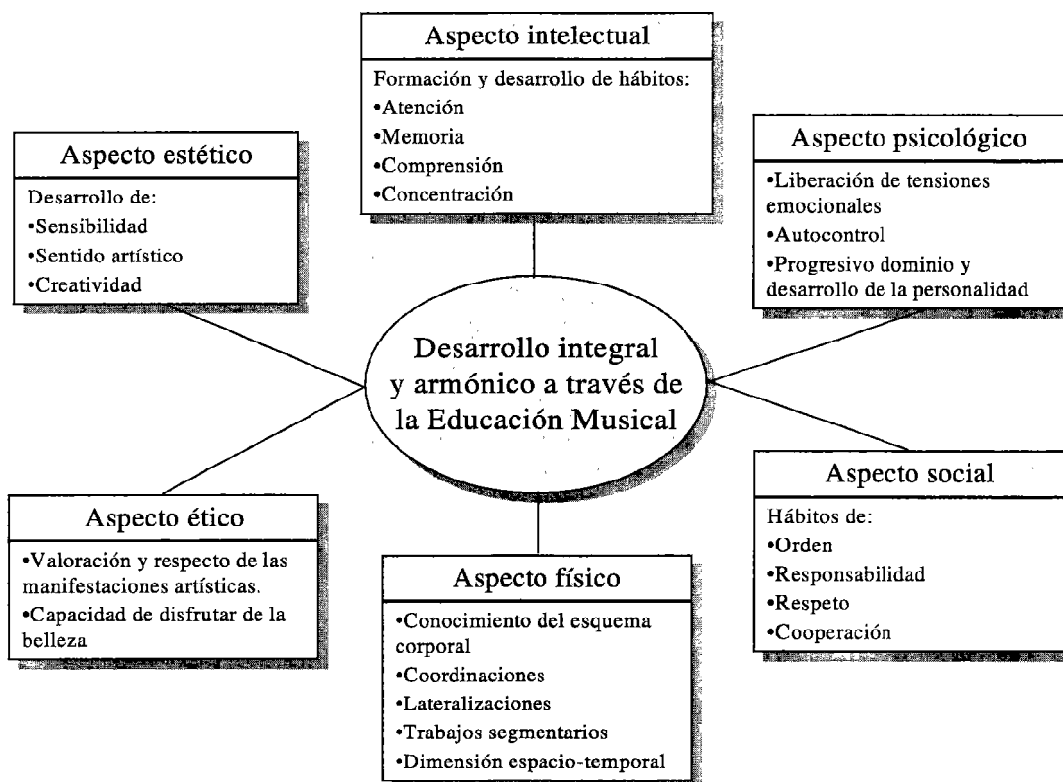

Figura 3: Desarrollo integral y armónico a través de la Educación Musical (Román, 1998)

Si bien la educación emocional ha tenido cierta aceptación entre la comunidad educativa, consideramos que no le ha sido reconocida la relevancia que realmente se merece, siendo escasa su repercusión en la formación del profesorado y prácticamente

inexistente su aplicación en el aula. Por ello dedicaremos un apartado con el que pretendemos resaltar el valor funcional y educacional que tiene el desarrollo de competencias en Inteligencia Emocional.

5.4. Educación Emocional como plano fundamental de la educación holística

Lacárcel (2003, p. 222) define la Inteligencia Emocional de la siguiente manera:

"Es un conjunto de habilidades como el control de impulsos, el entusiasmo, la perseverancia, la capacidad de motivarse a uno mismo, la empatía, la agilidad mental, etc. Es una forma de actuar con el mundo que tiene en cuenta los sentimientos. Esta inteligencia desarrolla y configura rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión y el altruismo entre otros, llegando de esta manera a sacar el mayor rendimiento posible al potencial intelectual y personal de cada uno".

Las emociones rigen una parte importante de nuestras experiencias vitales. Percibimos el mundo e interactuamos en él mediante acciones y reacciones emocionales. Cada emoción nos predispone a una forma diferente de acción, tanto es así que "podríamos preguntarnos si son las emociones y no el cociente intelectual, las que constituyen la base de la inteligencia humana" (Lacárcel, 2003, p. 222).

Consideramos que la Educación Emocional ha de formar parte del currículo desde la etapa de infantil. Tan importante es saber idiomas a la hora de ocupar un puesto de trabajo, como saber identificar y dominar nuestras emociones, detectar la de los demás, y manejar las relaciones con asertividad y empatía. Según explica Daniel Goleman (1996, p.27) debemos realizar cambios educativos para que a nuestros alumnos y alumnas les vaya bien en la vida: el autocontrol, la perseverancia y la capacidad de motivarse a uno mismo marcan la diferencia sin importar el nivel de coeficiente intelectual. Este autor explica como el coeficiente intelectual no asegura el éxito laboral en la vida de cualquier persona. Sin embargo estudios han resuelto que aquellas personas con altos niveles de inteligencia emocional son más proclives a obtener dicho éxito.

" [...] una posible solución consistiría en forjar una nueva visión acerca del papel que deben desempeñar las escuelas en la educación integral del estudiante, reconciliando en las aulas a la mente y al corazón [...] la educación incluirá en su programa de estudios la enseñanza de habilidades tan esencialmente humanas como el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y el arte de escuchar, resolver conflictos y colaborar con los demás" (Goleman, 1996, pp.30-31).

En una clase de 5º curso de primaria perteneciente a una escuela privada de gran prestigio llamada "Nueva Learning Center" en San Francisco (EEUU), que trabaja bajo un modelo de aprendizaje denominado *Self Science* cuya metodología se basa en potenciar la educación emocional, al pasar lista los niños y niñas que están sentados al estilo indio, en vez de decir presente, expresan cómo se sienten en una escala del 1 al 10, y por qué. Esto no es más que una de las muchas rutinas de aula que podemos encontrar en esta escuela, pero que nos demuestra el enfoque educativo que allí se ofrece. Como podemos comprobar, "escuelas de élite" en EEUU ya incorporan la enseñanza por competencias emocionales en el currículo de su plan de centro.

Pero fuera del prestigio y la pomposidad de escuelas para niños de familia con alto nivel adquisitivo, encontramos la educación emocional como medio para hacer frente a necesidades específicas derivadas de un estrato social más desfavorecido. Existe un programa llamado "PATH" (*Parents and Teacher Helping Students*), desarrollado por un consorcio de la Universidad de Washington del que es miembro Mark Greenberg, psicólogo de Penn State's Collage de salud y desarrollo humano. PATH diseña programas para llevar a cabo intervenciones que puedan ayudar a niños y jóvenes a dejar el camino de la violencia y la delincuencia, a lo que Goleman se refiere como programas de "alfabetización emocional". Uno de los temas fundamentales de este programa es el estudio del dominio de los impulsos y el reconocimiento de los sentimientos durante los primeros años de escolarización; con ello se pretende subsanar el déficit de atención. Así, el programa PATH cuenta con cincuenta lecciones adecuando su contenido a los niños más pequeños sobre las emociones y sentimientos fundamentales (ej. Felicidad y enojo), y otras lecciones para sentimientos complejos (ej. celos, el orgullo y la culpa).

Debemos, “no solo enseñar materias desde el punto de vista científico, sino educar inculcando valores humanos con cada lección” (Estévez, 2003), y para eso “debemos fomentar la educación emocional del individuo e incluso llegar a incorporar al currículo escolar técnicas que lleven a la calma mental, base principal para formar a ciudadanos con competencias sociales saludables”: así se pronunciaba Tenzin Gyatso (2009), el 14º Dalai Lama, en las jornadas "Educando a los ciudadanos del mundo para el siglo XXI" que tuvieron lugar en Washington D.C. Este conjunto de jornadas supuso un encuentro entre científicos y expertos en campos relacionados con la Educación, confluendo el conocimiento de occidente con el conocimiento oriental.

Mark Greenberg (2011), psicólogo de Penn State's Collage de salud y desarrollo humano, se centra en la prevención de la violencia y delincuencia analizando el papel del individuo, la familia y la comunidad, para poner en marcha programas de prevención y así evitar la agresividad, la falta de atención, mal rendimiento, etc., considerando importante introducir herramientas de manejo y control de las emociones. Piensa en la prevención no solo como una manera de prevenir un problema, sino especialmente de reforzar el desarrollo del niño e instaurar una serie de factores protectores.

Según cuenta Mark Greenberg (2011), estudios realizados durante 30 años en EEUU, Suiza, Países Bajos y varios lugares más, han demostrado mediante una serie de estudios que al enseñarle a los niños habilidades para identificar sus sentimientos y expresarlos adecuadamente, mejoran de un modo natural sus habilidades para relacionarse con los demás, y también mejoran sus habilidades académicas. Greenberg realiza la siguiente afirmación: “Hay una transformación que ya está en marcha. En la Columbia británica (Canadá) se reserva un tiempo 2 veces por semana para dedicarlo al desarrollo social y emocional”. Pero para ello es fundamental una preparación específica de los futuros docentes que los capacite para llevar a cabo estos cambios en el aula, además de favorecer herramientas propias de desarrollo social y emocional. Según relata Greenberg, en EEUU e Inglaterra, alrededor del 50% de profesores dejan su trabajo durante los primeros 5 años. No estaría nada mal implementar estas competencias en el currículo que todo estudiante universitario, futuro docente, debiera adquirir para su propia aplicación personal y profesional.

En el siguiente capítulo propondremos la utilización de la clase de Música como escenario donde trabajar, directamente y como objetivo inherente, el desarrollo de competencias en Inteligencia Emocional.

5.5. Educación Emocional integrada en Educación Musical

La música influye en la armonización del estado de ánimo y de los sentimientos. Ésta nos brinda ciertos recursos y procedimientos con los que podemos desarrollar aquellas destrezas y habilidades necesarias para: reconocer eficientemente las emociones, tanto propias como ajenas; expresarlas adecuadamente y de forma comunicativa; y manejarlas y procesarlas en nuestro beneficio para tener una óptima experiencia ante las vicisitudes inherentes a la vida.

Tal y como explica Lacárcel (2003), la música afecta al nivel psicofisiológico y emocional del individuo, y estimula el pensamiento positivo y las emociones constructivas. Este tipo de pensamiento modifica las endorfinas y las células C reforzando el sistema inmunológico. Está demostrado que escuchar una música adecuada amaina la curva de respiración y la frecuencia cardíaca, inhibe la ansiedad y nos induce hacia un estado de relajación. Campbell (1998) explica que el sonido, en esencia, es energía que el ser humano absorbe modificando sutilmente la respiración, el pulso, la presión arterial, la tensión muscular e incluso la temperatura de la piel y otros ritmos internos:

"El sonido es energía que se puede organizar en formas, figuras, comportamientos y proporciones matemáticas, así como en música, habla y expresiones de sufrimiento y dicha. El sonido es lo que nuestros antepasados llamaron <<el principio>>. Es el *Om* de Oriente y el *Verbo [la Palabra]* de Occidente. Es el ruido de fondo de las galaxias en formación; la sinfonía del viento y del agua; el acompañante de los coches y de todos los objetos móviles, y el diálogo que tenemos entre nosotros y con nosotros mismos". (Campbell, 1998, p.34).

Existe una variante de la meditación que tienen como finalidad la relajación, la modulación emocional y el aumento de la capacidad de concentración a través de la

audición de música relajante o "Música new age"; estas técnicas de relajación combinadas con otras como las propuestas por Dalcroze (Pascual, 2002) donde se trabaja la contracción y relajación secuenciada de todos los músculos del cuerpo, han demostrado tener excelentes resultados en contextos educativos conflictivos:

Un estudio realizado por el Inner Resilience Program, Nueva York, con un total de 855 estudiantes de hasta 11 años y 57 profesores, divididos en un grupo de tratamiento y un grupo de control, arrojó resultados satisfactorios referidos a esta práctica aplicada en educación:

“Lo primero que descubrimos es que se produjeron cambios significativos en los profesores. Acabaron menos estresados. Los profesores que están menos estresados son más felices y más conscientes de los niños y de sus necesidades. ¿Y qué descubrimos con los estudiantes? Pues dos cosas: por un lado, una disminución de los niveles de frustración y, por otro, un aumento de una sensación que en este estudio llamamos «autonomía», es decir, los niños sentían que tenían voz en la clase, que el aula era una comunidad de aprendizaje democrática donde su opinión contaba y se les escuchaba. Ambas cosas, la menor frustración y la mayor autonomía, sin duda aumentan las posibilidades de que nuestros niños aprendan en general, tanto si educamos el corazón como la mente”. (Punset, 2009)

Para Richard Davidson, neuropsicólogo de la Universidad de Wisconsin-Madison, la práctica meditativa o la realización de estas técnicas de relajación con música relajante tiene beneficios directos sobre la atención, la regulación emocional y el aprendizaje. Según ejemplifica Davidson, si un alumno discute con un compañero entre clase y clase, se lleva esas emociones a la siguiente clase y esos sentimientos disminuyen su capacidad de atención, memoria y aprendizaje. Si nuestros alumnos viven conflictos personales en su familia o contexto próximo, de igual manera se llevarán los problemas y sentimientos nocivos al aula, repercutiendo negativamente en su rendimiento escolar así como al ambiente que lo rodea (profesorado y compañeros de aula). “Desde la perspectiva de la neurociencia y la psicología, la atención, la regulación emocional y el aprendizaje, son lo que podríamos entender como las dianas de la práctica contemplativa” (Davidson R., 2009).

Por otro lado, la danza, ya sea mediante expresión corporal libre o regida por coreografías sistematizadas, contribuyen a dominar, canalizar y expresar las emociones ya que requiere un control consciente de los gestos corporales y faciales. Gracias a esta práctica, personas con una personalidad débil o tímida son capaces de expresarse libremente, y personas con una personalidad impulsiva son capaces de canalizar toda esa energía. "Al bailar, dejamos salir las más profundas emociones, sentimientos y exteriorizamos nuestro propio cuerpo con alegría, tristeza, agresividad o miedo.

La educación de la voz, parte integrante de la Educación Musical, comprende tanto la voz hablada como la voz cantada. En la voz hablada se activa la zona subcortical del cerebro, zona que rige las emociones: "es evidente que el tono hablado, manifiesta con toda fidelidad los estados afectivos y emocionales" (Lacárcel, 2003, p. 225). A través de la voz expresamos sentimientos, emociones, estados de ánimo, etc., siendo el tono y la modulación melódica el elemento principal de transmisión de nuestro estado de ánimo: si ante una situación nos ponemos tristes, nuestra frase tenderá a la decadencia tonal; si por el contrario nuestro sentimiento es positivo y nuestra respuesta emocional es la alegría, tenderemos a elevar la altura del tono en la secuencia de la frase.

La melodía cantada despierta nuestra actividad motriz y emocional pudiendo modificar el estado de ánimo del individuo. Según establece Lacárcel (2003, p.225), en lo que coincide Pascual (2002, p. 240), el canto: "Es fuente de alegría, serenidad y un sinfín de sentimientos que producen satisfacción y autorrealización".

6. LA AUDICIÓN COMO EJE GLOBALIZADOR EN EDUCACIÓN MUSICAL

La competencia o inteligencia musical integra tres componentes fundamentales y jerárquicamente incluyentes: la audición, la interpretación o ejecución y la composición o creación. Para desarrollar capacidades compositivas antes es preciso haber adquirido destrezas y habilidades en interpretación musical, que a su vez requieren necesariamente una formación anterior y elemental en audición.

Figura 4: componentes de la inteligencia musical

Son numerosos los autores que defienden la necesidad de una formación específica en audición por la especial importancia que ésta tiene para la formación musical e integral del individuo. Moreno y Müller (2000) consideran que "la audición es una de las bases esenciales de la musicalidad. [...] la educación musical sin un educación auditiva estaría incompleta". Willems, según nos explica Pascual (2002), considera la educación auditiva como punto de partida y el elemento principal en la educación musical e integral del alumno, en cuanto a lo que procesos motrices, afectivos y cognitivos se refiere. Anteriormente a Willems, Dalcroze ya alertó sobre la carencia de un procedimiento pedagógico que desarrollase el oído y los sentidos melódico, tonal y armónico.

Todo acontecimiento musical tiene su razón de ser gracias a la audición, que podemos definir como el proceso mediante el cual ciertas frecuencias de ondas son percibidas por los sentidos encargados de transmitir una señal eléctrica que llega al cerebro, donde la información será procesada e interpretada siguiendo ciertos mecanismos cognitivos que requieren ciertas capacidades específicas, conformando finalmente una representación mental en forma de memoria auditiva definida en función de la experiencia previa. Veamos a continuación "la teoría del análisis de la escena auditiva" propuesta por Bregman (Rusinek, 2003) que estipula cinco pasos para el procesamiento de datos sensoriales en la construcción de la representación mental:

1. Transducción al nervio acústico: describe el proceso por el cual las ondas propagadas por un medio hacen vibrar el tímpano y los pequeños huesos del oído, convirtiéndose esta vibración en un impulso nervioso que se transmite a través del nervio auditivo hasta el cerebro.

2. Procesos de agrupamiento auditivo: el cerebro toma decisiones de agrupamiento de los eventos sonoros en función de las cualidades del sonido (altura,

intensidad, duración y timbre) y de su contorno melódico, intervalos y esquemas rítmicos.

3. Activación de estructuras del conocimiento abstracto: el cerebro busca en la memoria de largo plazo relaciones con eventos experimentados en el pasado. Gracias a estas estructuras almacenadas y ahora recuperadas se dotará de significado funcional al nuevo evento evocando un marco interpretativo.

4. Procesamiento de las estructuras de eventos en jerarquías de tensión y relajación: desciframos e interpretamos eventos estables, pongamos como ejemplo la interpretación de la tónica, aun cuando la audición sea totalmente novedosa.

5. Construcción de una representación mental particular: en función de las experiencias previas y propias del individuo, como su entrenamiento musical, sus experiencias y expectativas culturales, el desarrollo de la memoria a largo plazo, etc.

Rusinek (2003, p.57) llega a una conclusión que debe ser considerada en la didáctica de la audición musical:

"Debemos tomar conciencia de que nuestra representación auditiva de un fragmento musical es necesariamente distinta a la de nuestros alumnos, y de que probablemente existan grandes diferencias entre ellos. Desde esta perspectiva, la enseñanza por imitación y la audición musical activa en cuanto estrategias didácticas deben reconsiderarse como actos de mediación cultural en los que los educadores facilitamos a los aprendices prótesis perceptivas - juegos, coreografías, historias, musicogramas- para que puedan construir sus propias representaciones."

Podemos diferenciar varios planos y formas de audición en función de cómo se realiza la escucha y del papel que desempeña el oyente en la audición, respectivamente. Copland (1985) establece tres planos o aspectos de la audición:

1. Plano sensual: que es el estadio más simple y básico de la audición. Bajo este plano, el individuo escucha simplemente por el placer o disfrute de la propia música.

En muchos casos la música simplemente es oída como acompañamiento de otras actividades no relacionadas con la propia audición.

2. Plano expresivo o emocional: es el más usado por los aficionados a la música que se dejan invadir por las evocaciones emocionales que les transmite la audición.

3. Plano analítico: desde este plano el oyente observa (escucha atentamente) y analiza las cualidades del sonido, los elementos de la música, la forma de la obra y la virtud de la composición en cuanto al modo de combinarlos. Este plano no excluye los dos anteriores.

Pascual (2002, p. 302) se refiere a este plano como plano musical, y nos explica que:

"El objetivo final de la audición en Educación Primaria se encamina hacia este plano, sin excluir los anteriores y procurando, sobre todo, que el alumno disfrute. El oyente ideal estaría dentro y fuera de la música al mismo tiempo, la juzga y la goza, quiere que vaya por un lado y observa que va por otro".

En cuanto al proceso puramente pedagógico, podemos diferenciar dos tipos de audiciones según papel que desempeñe el alumno:

- **Audición pasiva:** los alumnos simplemente escuchan sin realizar ninguna acción activa o participativa.

- **Audición activa:** los alumnos, a la vez que escuchan la música, realizan una actividad relacionada con la propia audición donde se ponen de manifiesto objetivos musicales.

La perspectiva de la audición activa nos permite enfocar de forma globalizada todos los objetivos y contenidos musicales para los distintos niveles de la Educación Primaria. Podemos tomar tanto obras de música culta, como canciones de música popular o perteneciente al folklore, que deberán ser seleccionados cuidadosamente en función de los objetivos que persigamos en cada caso.

Si analizamos los contenidos de la asignatura de Educación Musical dispuestos para Educación Primaria, podemos establecer una clara relación directa con las cualidades del sonido y los elementos de la música principalmente, además de la forma, y otros contenidos actitudinales. Todo el conjunto de contenidos se engloban dentro de dos bloques: en el bloque 3 (escucha), donde los contenidos se centran en el desarrollo de capacidades de discriminación auditiva y de audición comprensiva; y en el bloque 4 (interpretación y creación musical), cuyos contenidos persiguen el desarrollo de habilidades técnicas y capacidades interpretativas, la estimulación de la invención y la creación de producciones musicales propias, y la capacidad de improvisación. Si bien podemos considerar el bloque 3 como específico de audición, no podemos eludir la omnipresencia y la importancia que la audición desempeña en cualquiera de las funciones del bloque 4.

Moreno y Müller (2000) señalan que: "Para que un oído sea considerado musical debe ser capaz de retener y reproducir correctamente los diferentes parámetros del sonido y los elementos de la música, así como reconocer las diferencias entre diferentes valores de cada uno de ellos".

Veamos cuáles son las cualidades o parámetros del sonido y los elementos de la música:

<u>Cualidades del sonido:</u>	<u>Elementos de la música:</u>
- Duración	- Ritmo
- Altura	- Melodía
- Intensidad	- Armonía
- Timbre	- Elementos expresivos: matices, agógica y dinámica
	- Forma musical
	- Color del sonido

Tabla 2: Cualidades del sonido y elementos de la música

La **duración** es el espacio de tiempo transcurrido entre el momento en el que el oído capta el comienzo de un sonido y el momento en el que se extingue y deja de

oírlo. Este parámetro se mide en unidades de tiempo absolutas (segundos), o proporcionales (figuras musicales: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, etc.)

Moreno y Müller (2000) establecen una relación entre duración y movimiento corporal de la siguiente manera: "La capacidad del oído para medir la duración de un sonido está en relación con el desarrollo motor, ya que mediante el movimiento corporal se establece la unidad de tiempo. [...] Un oído musical debe ser capaz de medir y diferenciar los sonidos musicales por su duración".

La **altura** es la cualidad del sonido que viene dada por su frecuencia, es decir, el número de vibraciones por segundo. A mayor número de ciclos por segundo más agudo será el sonido. El oído humano es capaz de reconocer cuándo dos sonidos tienen la misma altura; además, en el caso contrario, es capaz de discriminar y distinguir qué sonido es más agudo y cuál es más grave. "Un oído es musical, desde el punto de vista del tono o afinación, cuando es capaz de reconocer y reproducir con la voz sonidos aislados, intervalos, fórmulas melódicas, etc. ". (Moreno y Müller, 2000).

Basándose en este parámetro Moreno y Müller (2000) distinguen dos tipos de oídos: relativo y absoluto.

- **Oído relativo:** siendo el más importante para la práctica musical, este oído es capaz de medir intervalos (entre dos alturas), relaciones melódicas o acordes a raíz de un sonido dado.

- **Oído absoluto:** permite reproducir un tono exacto sin haberlo oído previamente, y reconocer a la perfección aspectos como la tonalidad de una obra musical, los acordes que incluye, modulaciones, etc.

La **intensidad** es la fuerza de emisión del sonido siendo la cualidad que nos permite diferenciar entre un sonido suave y un sonido fuerte. La intensidad depende de la fuerza con la que el cuerpo sonoro sea ejecutado y de la distancia del receptor de la fuente sonora.

El **timbre** es la cualidad del sonido que nos permite identificar la naturaleza del elemento emisor y diferenciar el sonido que emite una voz o instrumento de otros similares. Acústicamente depende de los sonidos armónicos que acompañan al sonido fundamental. Estos sonidos armónicos son definidos por la naturaleza del cuerpo sonoro y del medio por el que se propaga el sonido, dando como resultado la característica propia de cada timbre. Además de un parámetro del sonido, podemos considerar al timbre un elemento de la música, entendido como el "color del sonido" que se conjuga grácilmente con otros "colores" que pueden ser emitidos por una gran variedad de instrumentos o voces.

El **ritmo** es el elemento de la música resultante de la combinación de diferentes duraciones (figuras y sus silencios) con distintas acentuaciones, encuadradas dentro de una métrica o compás que regula la pulsación.

La **melodía** es el elemento de la música que se deriva de la combinación ordenada de diferentes tonos o alturas con sus duraciones, que se construyen sobre una infinidad de combinaciones rítmicas posibles. La melodía es un elemento de la música que un oído musical "desarrollado" será capaz de reconocer y reproducir.

La **armonía** es el elemento musical más elevado, pues para su apreciación interviene la cualidad humana de la belleza. Podemos definir la armonía como la unión y combinación de sonidos simultáneos con diferentes alturas que se complementan creando belleza. La armonía es un elemento que solo un oído musical "muy educado" será capaz de reconocer y reproducir.

Dentro de los **elementos expresivos** cabe destacar la velocidad y sus variaciones (agógica), y la dinámica que regula los cambios de intensidades. **Es importante saber disociar velocidad de intensidad, sobretodo en la interpretación musical.**

La **forma musical** es el conjunto organizado de ideas musicales que conforman la estructura de una composición. Un ciclo completo de una idea melódica se denomina frase musical, integrada por ideas parciales que dan origen a la formación

de otras divisiones. Así, una sección, periodo o frase puede constar de dos divisiones principales, a lo que denominamos estructura binaria, o tres divisiones principales que constituirían una estructura ternaria. Podemos diferenciar distintas formas en función de la disposición de las frases y sus repeticiones. Es importante que, ante una audición, nuestros discentes sean capaces de identificar la estructura de una obra musical.

Para que nuestro alumnado adquiera las competencias musicales, debe ser capaz de conocer, discernir, discriminar, identificar, diferenciar y memorizar auditivamente todos estos parámetros y elementos, para así poder desarrollar las destrezas y habilidades técnicas necesarias que los capacite a reproducir, interpretar y crear manifestaciones musicales. A través de la audición podemos orquestar todo el proceso de enseñanza/aprendizaje de los contenidos dispuestos para Educación Primaria, pues todo fenómeno musical tiene su razón de ser gracias a la audición, tanto en el IMPUT (audición), como en la retroalimentación inherente al OUTPUT (interpretación).

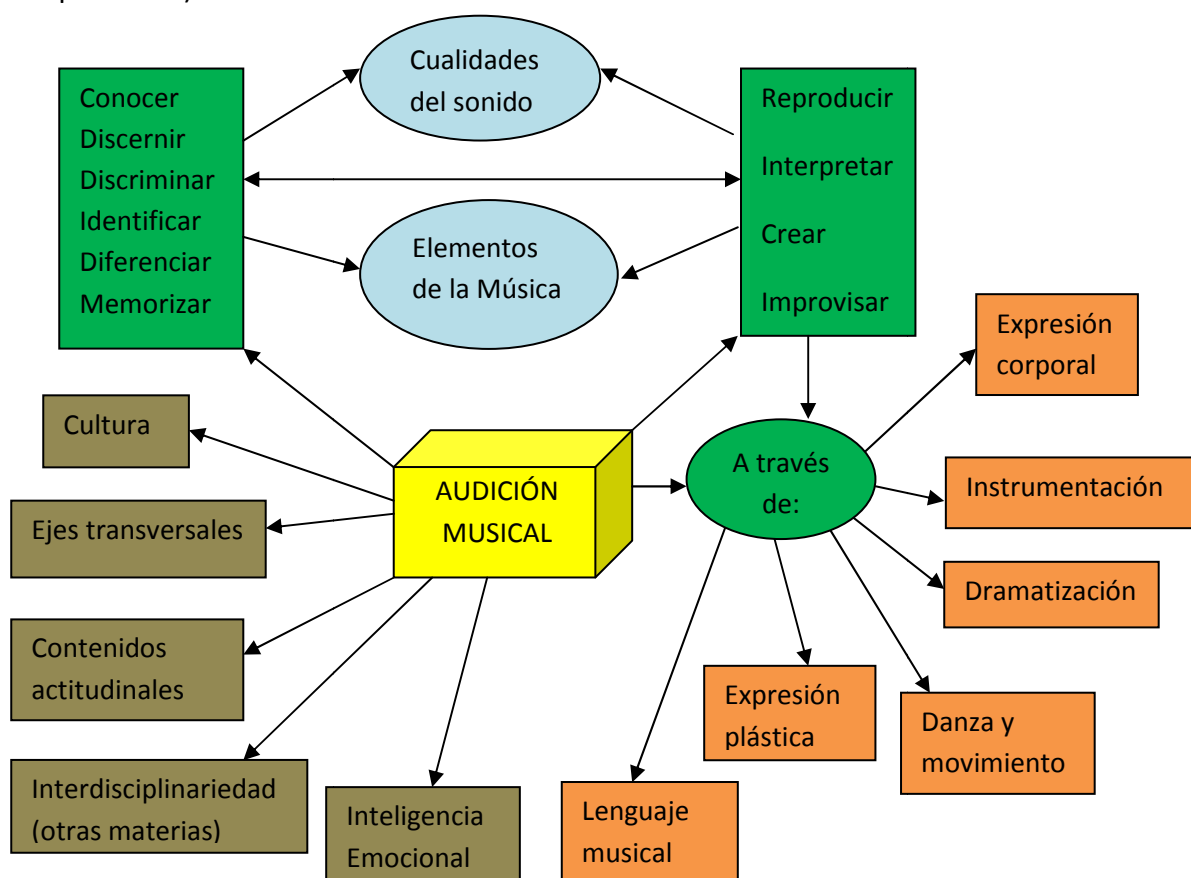

Figura 5 : Audición musical como eje globalizador

Siguiendo esta idea, proponemos la siguiente estructura para diseñar unidades didácticas globalizadas a partir de la audición de una obra musical:

1. Elección de una obra adecuada al nivel psicoevolutivo del alumnado y que permita diseñar actividades coherentes con los contenidos y objetivos del ciclo.
2. Audición pasiva de la obra, apreciación desde el plano sensual.
3. Audición expresiva o emocional a través de una escucha orientada a identificar las emociones que evoca, para posteriormente verbalizarlas y debatirlas en grupo.
4. Audición analítica mediante audición activa donde se pondrán de manifiesto las cualidades del sonido, los elementos de la música y la forma de la obra, a través de actividades de:
 - 4.1. Ritmos corporales, danzas y dramatizaciones de acompañamiento de la obra, tanto fijados por el profesor como creados por los alumnos.
 - 4.2. Acompañamiento de la audición con instrumentos de percusión de altura indeterminada.
 - 4.3. Acompañamiento de la audición con instrumentos de percusión de altura determinada (láminas), ejecutando bordones (rítmico, melódico o cruzado), glissandos, trémolos, ostinatos e improvisaciones utilizando escalas pentatónicas.
 - 4.4. Acompañamiento de la audición con flauta dulce utilizando estructuras sencillas, a una sola voz o a varias voces.

6.1 Audiciones recomendadas:

Para finalizar, mostraremos un listado de audiciones recomendadas para Educación Primaria. Si bien existen obras que resultan idóneas para trabajar ciertos contenidos específicos, defendemos la premisa de que toda audición nos permite enfocar de manera globalizada los objetivos y contenidos que persigamos, siempre

adecuándonos a lo dispuesto por la ley educativa para cada caso. De esta forma, y para ajustar nuestra intención pedagógica al reducido tiempo del que disponemos para la asignatura de Educación Musical, proponemos tomar, si no todos, una gran parte de los contenidos específicos para cada ciclo y formular los objetivos desde un marco global cuyo eje central será la audición de una obra musical.

En la proyección didáctica ejemplificaremos esta idea a través de la unidad didáctica "Escuchando e interpretando a Pachelbel".

Obras para audiciones globalizadas:

- En un mercado persa, de Ketelbey
- La flauta mágica, de Mozart
- Marcha turca, de Mozart
- Pequeña serenata nocturna, de Mozart
- Sinfonía de los juguetes, de Mozart
- Pedro y el lobo, de Prokófiev
- Las cuatro estaciones, de Vivaldi
- El cascanueces, de Tchaikovski
- La bella durmiente, de Tchaikovski
- Peer Gynt, de Grieg
- Amor brujo, de Manuel de Falla
- Historia de Babar, de F. Poulenc
- Mi madre la oca, de Ravel
- Bolero, de Ravel
- La Caja de juguetes, de C. Debussy
- El rincón de los niños, de Debussy
- El carnaval de los animales, de C. Saint- Saens
- Juegos de niños, de G. Bizet.
- Carmen, de Bizet
- El pájaro de fuego, de Stravinsky
- 5ª sinfonía de Beethoven
- Aquellos duros antiguos, el Tío de la Tiza

- Tritsch-Tratsch-Polka, J. Strauss II
- El vuelo del moscardón, N. Rimski-Korsakov
- Danza de los espíritus bienaventurados, de Ch. W. Glük
- La máquina de escribir, de L. Anderson
- Píccolo, saxo y compañía, de André Popp
- Sinfonía del reloj, de Haydn
- Canon, de J. Pachelbel

Para actividades de relajación y meditación guiada:

- Embarace, de Deva Premal
- Sastang, de Deva Premal y Miten
- Zen meditation, por The Buddha Experience
- Reiki Music vol. 1, vol. 2 y vol. 3, de Anand Ajad
- Niagara Falls, Dan Gibson
- Angel's embrace, Dan Gibson
- Classical Romance, de Dan Gibson
- Yoga, de Dan Gibson
- The Elegance of Pachelbel, de Michael Maxwell
- Música Suizen

7. PROYECCIÓN DIDÁCTICA:

UNIDAD DIDÁCTICA GLOBALIZADA "ESCUCHANDO E INTERPRETANDO A PACHELBEL"

Un canon muy "cer-canon"

ÍNDICE	Páginas
- Título, ciclo y materiales.....	41
- Temporalización.....	42
- Justificación teórica del enfoque didáctico-metodológico.....	42
- Objetivo general.....	43
- Objetivos didácticos por bloques de contenidos.....	44
- Contenidos musicales a desarrollar.....	44
- Metodología.....	45
- Actividades.....	46
- Atención a la diversidad.....	53
- Competencias básicas.....	54
- Temas transversales.....	54
- Evaluación.....	55

TÍTULO: Escuchando e interpretando a Pachelbel: un Canon muy “cercanon”

CICLO: tercer ciclo, concretamente para 6º curso de Educación Primaria

MATERIALES

- CD reproductor
- Ordenador
- Conexión a internet con audio
- Instrumentos de pequeña percusión
- Flauta dulce
- Programa informático de edición y grabación de música por pistas: “Cubase”.

TEMPORALIZACIÓN: de 15 a 20 días, 3 sesiones

1ª Sesión	<ul style="list-style-type: none"> - Actividad previa: Parece que deja de llover - Actividad 1: Vamos a contar un cuento "Volar con valor" - Actividad 2: Movimientos fijados - Relajación Audición Suizen (ver anexo 1)
2ª Sesión	<ul style="list-style-type: none"> - Actividad previa: Parece que deja de llover - Actividad 3: Dramatización - Macro-actividad 4: Versionando el Canon de Pachelbel, parte A - Relajación Audición Suizen (ver anexo 1)
3ª Sesión	<ul style="list-style-type: none"> - Actividad previa: Parece que deja de llover - Macro-actividad 4: Versionando el Canon de Pachelbel, parte B - Relajación Audición Suizen (ver anexo 1)

Tabla 3: temporalización Unidad Didáctica Globalizada

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DEL ENFOQUE DIDÁCTICO-METODOLÓGICO

Esta Unidad Didáctica toma la conocida obra “Canon y Giga en Re mayor” del compositor Johann Pachelbel como centro de interés desde el que abordaremos los objetivos y contenidos propuestos.

Enfocaremos de forma globalizada esta unidad partiendo de la escucha de esta obra de música pura y culta siguiendo los planos de la audición descritos por Copland (1985) y Willems (Pascual, 2002): en primer lugar en forma de audición pasiva, desde el plano sensual o sensorial nuestro alumnado iniciará la primera toma de contacto con la obra mediante una escucha sin más pretensión didáctica que el conocimiento y disfrute de la pieza musical; en segundo lugar, en forma de audición en su plano expresivo y emocional, momento en el que trabajaremos el reconocimiento y expresión de emociones para fomentar el desarrollo de competencias en “Inteligencia Emocional” (Goleman, 2008) ; y por último, trabajaremos la audición desde el plano analítico o mental a través de actividades motivadoras y participativas de expresión corporal, que requieren hacer aflorar la creatividad de nuestro alumnado a la vez que

trabajan formal y conscientemente planos musicales como las cualidades del sonido, los elementos de la música, y la estructura y forma de la obra.

Por otro lado, partiremos de los conocimientos previos, destrezas y habilidades ya adquiridas por nuestro alumnado: trabajarán el lenguaje musical y la interpretación de una versión de la obra de Pachelbel adaptada especialmente para esta unidad, habiendo sido necesario transportarla de Re Mayor a Do Mayor para que todas las notas quedaran dentro de la escala natural de Do Mayor, y así pudiese ser interpretada fácilmente con la flauta dulce (además de con instrumentos de percusión).

OBJETIVO GENERAL

Es nuestra intención que los alumnos tomen conciencia de que la Música no se reduce a una serie de contenidos curriculares secuenciados y separados. Pretendemos ir más allá y mostrar la Música como un arte al que todos tenemos acceso, pues el ser humano es musical por naturaleza. "Si se quiere entender mejor la música, lo más importante que se puede hacer es escucharla"(COPLAND, 1985: 23). Si creamos lazos de unión con la música culta a través de la escucha y la posterior interpretación de la obra escuchada, despertaremos el interés por la audición de este tipo de obras y favoreceremos tanto su apreciación como su comprensión.

Escucharemos sensual, expresiva y analíticamente esta obra de música académica y aprenderemos a apreciarla, para después hacernos partícipes de ella desde un enfoque activo interpretándola en gran grupo al igual que una orquesta. Y para finalizar, conectaremos esta pieza con nuestra cultura andaluza, concretamente con el Flamenco, Patrimonio de la Humanidad.

Trabajaremos de manera inductiva, sobre la obra y a través de nuestra versión, las cualidades del sonido: duración, altura, intensidad y timbre; y los elementos de la música: ritmo, melodía, armonía, forma musical y elementos expresivos (variaciones de intensidad y agógica).

OBJETIVOS DIDÁCTICOS POR BLOQUES DE CONTENIDOS

- 1) Despertar el interés por la audición de obras académicas y desarrollar la capacidad de escucha activa y analítica de una obra.
- 2) Interpretar elementos de la música: ritmos, melodías, armonías y elementos expresivos (*presto-allegro-andante-adagio, fortissimo-forte-piano-pianissimo*).
- 3) Conocer y saber diferenciar los conceptos y términos de velocidad (*presto-allegro-andante-adagio*) e intensidad (*fortissimo-forte-piano-pianissimo*).
- 4) Conocer, interpretar y saber explicar el concepto de armonía.
- 5) Interpretar obras musicales sencillas.
- 6) Crear danzas o expresiones corporales sobre una obra musical representando cualidades del sonido y elementos de la música.

CONTENIDOS MUSICALES A DESARROLLAR

Bloque 3. Escucha

- Elementos de la música: ritmo, forma musical y elementos expresivos (*presto-allegro-andante-adagio, fortissimo-forte-piano-pianissimo*).
- Cualidades del sonido: timbre.
- Audición activa de una obra conocida de música académica.
- Valoración e interés por la música de diferentes épocas y culturas.
- Grabación de la música interpretada en el aula.

Bloque 4. Interpretación y creación musical

- Elementos de la música: ritmo, melodía, armonía, forma musical y elementos expresivos (*presto-allegro-andante-adagio; fortissimo-forte-piano-pianissimo*).
- Cualidades del sonido: duración, altura, intensidad y timbres.

- Interpretación de piezas instrumentales de diferentes épocas y culturas para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.
- Realización de movimientos fijados e inventados utilizando estímulos visuales, verbales, sonoros y musicales.
- Interpretación de danzas y de coreografías en grupo.
- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales utilizando lenguaje musical convencional.
- Asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a las aportaciones de los demás y a la persona que asuma la dirección.
- Invención de coreografías para canciones y piezas musicales.
- Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización de producciones musicales.
- Cultura andaluza

METODOLOGÍA

El Canon (cuyo nombre completo es Canon y Giga en Re mayor para tres violines y bajo continuo, en el original alemán: Kanon und Gigue in D-Dur für drei Violinen und Basso Continuo) es la obra más conocida en la actualidad del compositor de música barroca alemán Johann Pachelbel.

Clasificación: pura, instrumental, profana, culta y compuesta originalmente para cámara.

Globalizaremos el proceso de enseñanza/aprendizaje tomando los tres planos de la audición propuestos por Copland (1985) y Willems (Pascual, 2002) como eje central para la organización de las actividades y la consecución de todos objetivos.

La descripción de la metodología es intrínseca al propio desarrollo de las actividades.

- Actividad previa a cada audición: “Parece que deja de llover”.

Esta actividad sirve para captar la atención y prepararnos para la audición. En esta actividad trabajaremos la disociación de elementos expresivos tales como la agógica y

la velocidad, rallentando desde *presto hasta adagio*, y las variaciones de intensidad en *diminuendo* desde *fortissimo a pianissimo*.

- **Audición sensual de la obra.** En una primera escucha pediremos a los alumnos que simplemente se relajen y disfruten de la música.

- **Audición desde el plano expresivo o emocional.** Presentamos un cuento elaborado especialmente para esta unidad didáctica titulado “Volar con valor”, con el que se pretende captar la atención del alumnado y marcar la transición desde la audición pasiva hacia la analítica a través de las actividades 1, 2 y 3.

- **Audición analítica o mental.** A través de las actividades 2, 3 y la macro-actividad 4, los alumnos deberán prestar atención e interpretar (mediante expresión corporal e instrumentos) los elementos de la música que componen la obra (el ritmo, la melodía, la armonía y la forma musical), así como las cualidades del sonido. Los elementos expresivos los trabajaremos en la actividad previa: “Parece que deja de llover”.

- **Técnica de relajación a través de audición de música tradicional japonesa Suizen.** Al finalizar cada sesión. Ver anexo 1.

ACTIVIDADES:

➤ **Actividad previa para todas las audiciones: “Parece que deja de llover” (1ª sesión)**

Antes de comenzar cada audición, los alumnos palmearán sobre sus muslos marcando una intensidad en *diminuendo* desde *fortissimo a pianissimo* de manera que reproduzcamos el sonido de un chaparrón amainando. Acto seguido, el profesor realizará una señal con el gesto de calma para que vaya *rallentando* la velocidad desde *presto a adagio*, asemejándose el sonido corporal a las últimas gotas de la lluvia hasta que se extinga el sonido. Realizaremos un esquema en la pizarra donde aparecerán estos términos y trabajaremos esta actividad sobre dicho esquema: los alumnos lo anotarán en su cuaderno.

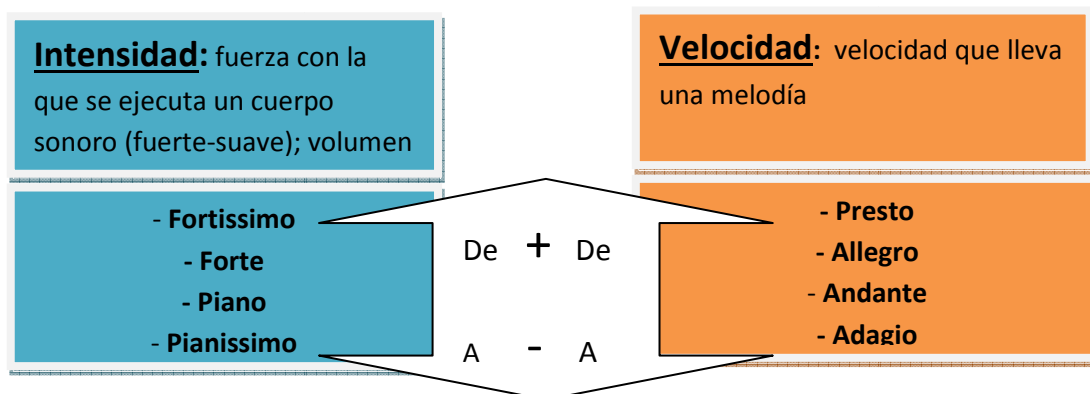

Figura 6: esquema intensidad vs velocidad

* **Nota importante:** debemos dejar claro la diferencia entre velocidad e intensidad de manera que los alumnos disocien un elemento del otro. Para ello debemos disminuir en primer lugar la intensidad pero no la velocidad.

➤ **Actividad 1: ¡Vamos a contar un cuento!: “VOLAR CON VALOR”**

- Pediremos a los alumnos que anoten qué sentimientos o emociones aparecen en la narración, indicando que se comentarán en forma de debate: en primer lugar, mediante una puesta en común y discusión en pequeño grupo (4 o 5 alumnos); y después, cada grupo expondrá sus conclusiones que serán debatidas en gran grupo.

Debate: ¿Qué sentimientos o emociones has reconocido? ¿En qué personajes? ¿Por qué? ¿Por qué lloraba Pipo? ¿Crees que se pueden sentir dos emociones opuestas a la vez? Pon un ejemplo...

- Indicaremos que deben prestar atención a la expresión corporal que el docente va realizando a medida que narra el cuento porque después deberán imitarlo en la actividad 2.

- Comenzaremos con la actividad previa ("Parece que deja de llover") y una vez se haga el silencio, comenzará la reproducción de la audición y el profesor narrará el cuento. Es importante que el docente conozca la obra a la perfección para encajar cada frase del cuento con las frases correspondientes a la música.

Personajes:

- Mamá pájaro: bajo (continuo, *ostinato*)
- Pipo: violín 1 en primera parte, violín 3 en segunda parte.
- Pita: violín 2 en primera parte y violín 2 en segunda parte.
- Pipi: violín 3 en primera parte y violín 1 en segunda parte.

Nota: la letra en cursiva no se lee, son aclaraciones o indicaciones a realizar por el profesor o los alumnos (según la actividad).

“Volar con valor”

Primera parte

¡Parece que deja de llover! – dijo Mamá pájaro (*bajo*) a sus tres polluelos que estaban acurrucaditos bajo sus calentitas alas. Enseguida Pipo (*1er violín*), el mayor de los 3 hermanos, movió sus alas desperezándose y despertado a sus dos hermanos pequeños (*el profesor estira los brazos desperezándose*). Pita la pajarita (*2º violín*), la segunda de los 3 hermanos protestó enfadada pero imitó a su hermano (*concepto de canon*) mayor porque en el fondo quería ser como él (*el profesor estira los brazos desperezándose con cara de enfado*). Pipi (*3er violín*), el más pequeño pero más revoltoso de los tres aun seguía durmiendo y movía las alas soñando que ya volaba (*el profesor agitará los brazos a modo de alas al ritmo de la melodía del 3er violín*). Lo cierto es que los 3 hermanos tenían muchas ganas de volar, pero nunca lo habían hecho porque sentían miedo a hacerlo mal, equivocarse y caerse.

Otros pájaros salieron a jugar con los primeros rayos de sol (*variación de melodía de violines*), revoloteando y haciendo piruetas alegres (*el profesor vuela por la clase con cara alegre*). Tal alboroto despertó al pequeño Pipi, aunque él seguía soñando con volar. Haciendo caso a su corazón se armó de valor y se acercó al borde del nido, aunque las patitas le temblaban por el miedo (*el profesor hace temblar sus piernas y*

pone cara de tener miedo). Mamá pájaro llevaba todo el rato mirando (*bajo continuo*) lo que pasaba y sonriendo al pequeño Pipi, le dijo: - confía en ti mismo y vive tu sueño.

Segunda parte: solos de violines (a partir de minuto 1:38)

Así que el pequeño pájaro abrió sus alas y...voló. Pita al ver que con valor su hermanito volaba, abrió sus alas y...también voló. Pipo el mayor comprendió que ya era hora de volar y abandonar el nido, así que miró a su madre y con un abrazo de despedida...salió volando alegre y junto a sus hermanos los tres comenzaron a hacer piruetas en el aire... (*El profesor agita los brazos al ritmo de las melodías y marca los acentos con los pasos*) (*En la siguiente audición pedirá a los alumnos que se expresen volando libremente por el aula*).

Tercera parte: interactividad de ritmos con alumnos

Sin texto

Una vez finalizada la segunda parte y hasta la cuarta parte (últimas melodías), el profesor aprovechará para realizar alguna actividad de interpretación de ritmos sobre esta parte de la obra (ejemplo pulsos y acentos). De esta forma, además de mantener la atención activa del alumnado, el profesor podrá recabar información a través de la observación sobre las posibilidades de interpretación rítmica del alumnado, información que resultará útil a la hora de desarrollar las actividades, agrupar a los alumnos y asignar cometidos a los grupos.

"Finalizamos en el minuto 3:33 y nos preparamos para la última parte"

Cuarta parte (Últimas melodías de violines, entramos en la 3ª frase)

Pero Pipo tenía que marcharse y formar su propio nido y su propio hogar, así que mientras volaba abrazaba (*los alumnos se abrazan*) a sus queridos hermanitos despidiéndose de ellos y voló hacia el horizonte mientras se le escapaban algunas lágrimas; pero no eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alegría por todas las aventuras que le quedaba por vivir y por todo el amor que sentía por su familia: su mamá pájaro, que siempre estuvo ahí todo el tiempo cuidándolos y guiándolos; su

hermanita Pita que siempre seguía sus pasos y pronto también abandonaría el nido; y su pequeño hermanito Pipi, tan travieso pero valiente, que le demostró que si uno cree en sí mismo y tiene valor, todos, todos los sueños se hacen realidad.

- Antonio Jiménez Bizcocho -

➤ **Actividad 2: Movimientos fijados (1ª sesión)**

A) En una nueva audición de la obra, los alumnos deberán representar la expresión corporal que acompaña al cuento, ***pero el profesor solo leerá el relato***, es decir, no realizará los gestos expresivos aunque si puede dar pequeñas pautas de guía (según vayamos viendo el desarrollo de la actividad).

- También se puede realizar una nueva escucha sin texto y sin pautas del profesor, de manera que los alumnos deberán diferenciar y representar la obra atendiendo a su estructura y forma.

B) En la parte sin texto los alumnos marcarán el pulso con instrumentos de pequeña percusión. Se puede dividir la clase en pequeños grupos y el profesor dará entrada a un grupo o a varios, alternando según el desarrollo de la actividad. Luego podemos pedir que un grupo marque solo el acento y otro los pulsos. Finalmente y para fomentar y conectar con nuestra cultura andaluza, concretamente con el flamenco, podemos interpretar sobre la audición de esta obra un ritmo de “rumbas” con la percusión o palmas.

Al finalizar la clase daremos las instrucciones de la actividad 3 para que tengan tiempo de organizarse.

➤ **Actividad 3: Dramatización (2ª sesión)**

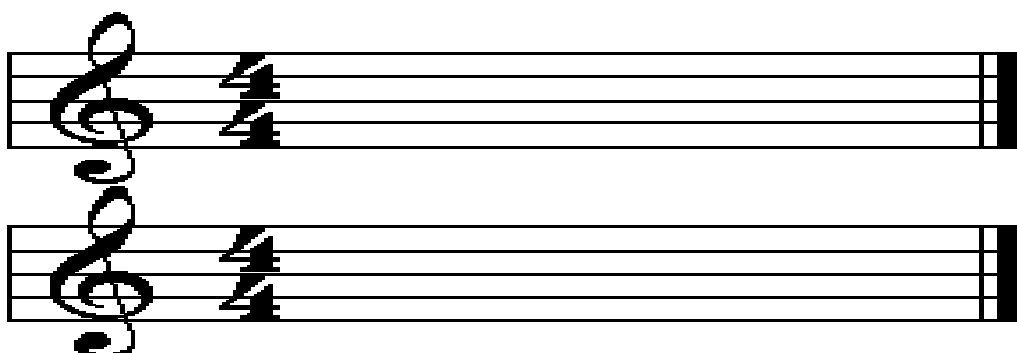
Los alumnos formarán 4 o 5 grupos y deberán representar la historia narrada mediante expresión corporal, danzas o a través de una dramatización expresando cualidades y matices de la obra. La interpretación será libre. Los alumnos se pondrán de acuerdo en la organización y desarrollo de la actividad. Propondremos para el grupo que quiera que preparen una danza fusionando la obra con ritmos y bailes flamencos.

➤ **Macro-actividad 4: Versionado el “Canon” de Pachelbel (2ª y 3ª sesión)**

A) Coloca las siguientes notas en los pentagramas, en un compás cuaternario, correspondiéndole a cada nota una duración de redonda, y coloca las líneas divisorias y de repetición: (una vez finalizada la tarea la corregiremos en la pizarra)

a) Do', Si, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol

b) Mi, Re, Do, Mi, La, Sol, La, Si

B) Interpretaremos la obra usando instrumentos de pequeña percusión y flautas dulces. Para ello usaremos la adaptación de la obra a DO MAYOR para que todas las notas se correspondan con una digitación sencilla e intuitiva y no haya sostenidos o bemoles:

Haremos 4 grupos: dos de los grupos marcarán con percusión los pulsos y los acentos respectivamente. De los dos grupos restantes, uno interpretará con la flauta la partitura en la que aparecen las notas Do', Si, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol en figuras redondas, y el otro grupo interpretará la partitura con las notas Mi, Re, Do, Mi, La, Sol, La, Si en figuras redondas obteniendo como resultado armonías de sextas (compases 1, 2 y 3) y de terceras (compases del 4, 5, 6, 7 y 8) . **Dejaremos claro el término de armonía.**

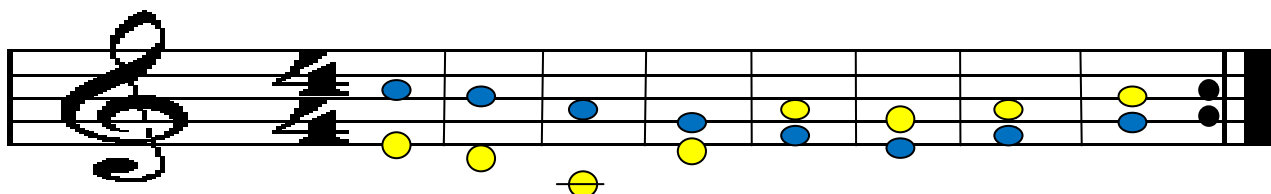

Figura 7: Armonías

Haremos una puesta en práctica para que los alumnos escuchen las armonías entre las respectivas alturas. Luego daremos la siguiente definición de armonía que los alumnos anotarán en su cuaderno:

"Armonía es la unión y combinación de sonidos simultáneos con diferentes alturas que se complementan creando belleza".

Atención a la diversidad: el profesor tendrá en cuenta el nivel de dificultad de cada tarea para formar grupos adecuados al nivel y la diversidad del alumnado. Debemos tener en cuenta que la digitación correspondiente a la sucesión de notas amarillas requiere mayor destreza en la digitación.

1. Grupo percusión pulsos: desde el principio. Un alumno puede improvisar ritmos sobre la base, si se diera el caso. Dificultad baja-media. Ver anexo 4 (p.65).
2. Grupo percusión acentos: después de 8 compases .Dificultad media por requerir la audición interior del pulso. Ver anexo 4 (p.65).
3. Percusión avanzada: después de 16 compases. Dificultad alta. Ver anexo 4.
4. Grupo flauta principal (ostinato): desde el principio. Dificultad media-alta. Ver anexo 2 (p.63).
5. Grupo flauta de armonías: entra después de 8 compases. Dificultad alta. Ver anexo 3 (p.64).

El profesor acompañará con la guitarra ejecutando los siguientes acordes con un valor de redonda (ver partituras y digitación en anexo 5, p.66):

DoM, SolM, Lam, Mi, Fa, DoM, Fa, SolM.

Para fomenta y conectar con nuestra cultura andaluza, y en especial con el flamenco, interpretaremos una versión de esta obra con un ritmo de palmas o percusión por "rumbas" sobre las mismas melodías de flautas y acordes de guitarra (los acordes de guitarra se ejecutarán con la base rítmica de la rumba)

GRABAREMOS LOS RESULTADOS, usando el programa informático de edición y grabación de música por pistas "Cubase".

** En el CD adjunto (anexo 6) podemos escuchar los resultados*

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Al igual que una orquesta está compuesta por músicos que pueden ser virtuosos en un determinado instrumento pero menos resueltos en otros, entendemos que todo grupo-clase es diverso por naturaleza y está compuesto por individuos con diferentes ritmos de aprendizaje, destrezas y habilidades. Esta Unidad Didáctica se ha diseñado partiendo de esta concepción, de manera que cada individuo alcance los objetivos propuestos de manera diferenciada, es decir no unificada, a través de actividades donde se apela a la creatividad individual y grupal, y actividades donde cada alumno toma un rol particular como músico de nuestra pequeña orquesta. En este sentido ningún papel es más importante que otro, ni la dificultad es directamente proporcional a la calificación; como todos formamos parte del mismo grupo social, y "Nadie sabe más que todos juntos" Freinet (1970), todos formaremos parte del mismo grupo musical.

No obstante, tendremos en cuenta a aquellos alumnos que precisan una atención especial. Veamos los motivos y las medidas a tomar para adaptar el desarrollo de esta unidad a las necesidades del alumnado perteneciente a 6º curso del colegio público Erytheia, San Fernando (Cádiz):

- Alba C. C. y Cristina C.B : discapacidad intelectual

En la actividad 1 contaremos el cuento procurando dirigir ocasionalmente nuestra mirada y gestos a ellas para captar la atención. En el debate les daremos la palabra para que opinen sobre las emociones y los sentimientos. Esperamos crear cohesión de grupo.

En la actividad 2 seguiremos de cerca cómo ejecutan el pulso y los acentos con los instrumentos de pequeña percusión, guiándolas con un apoyo visual (por ejemplo el movimiento de la mano) si fuese necesario. Este momento nos servirá como evaluación para adjudicarles tareas adecuadas en la actividad 4.

En la actividad 3, procuraremos que forme grupo con alumnos y alumnas adecuados.

En la actividad 4, y si realmente tienen dificultad para tocar la flauta, podrán tocar un instrumento de percusión. (Ver niveles de dificultad en la actividad).

- Manuel C.B.: TDAH

En la actividad 1, al igual que en los casos anteriores, nos dirigiremos a él para captar y mantener su atención.

En la actividad 4, cuando observemos que se distrae o pierde el interés, podemos pedirle que cambie de cometido, por ejemplo, si estaba marcando los pulsos pues puede marcar los acentos. También podría resultar interesante que improvise ritmos adjudicándole un instrumento de percusión adecuado para tal fin (caja, timbales, darbuka, yembé, etc.).

COMPETENCIAS BÁSICAS

- Competencia cultural y artística
- Competencia en comunicación lingüística: comprensión de texto literario.
- Autonomía e iniciativa personal: autonomía en la organización y toma de decisiones dentro de un grupo de trabajo.
- Aprender a aprender: elaboración y organización de conceptos en esquemas.

TEMAS TRANSVERSALES

- Educación para la igualdad: organización de grupos mixtos
- Educación moral y cívica: valores del relato y autonomía en la organización de roles y tareas en los grupos de trabajo.
- Cultura y patrimonio andaluz: el Flamenco
- Educación emocional: reconocimiento y expresión de sentimientos y emociones.

EVALUACIÓN

Para realizar una evaluación íntegra debemos recabar información de los alumnos, del proceso y del papel del profesor.

- ✓ **El proceso:** ¿Qué dificultades hemos encontrado durante el desarrollo de la unidad? ¿Qué actividad o parte de ella no ha salido tal y como teníamos pensado? ¿Por qué? ¿Cómo podemos mejorarlo?
- ✓ **El profesor:** ¿Qué indicaciones o explicaciones no han sido comprendida por los alumnos? ¿Qué podemos cambiar para mejorarlas? ¿Cómo podemos mejorar en nuestra labor?
- ✓ **Alumnado:** evaluaremos a nuestros alumnos a través de una prueba escrita (contenidos conceptuales), y mediante la observación sistemática por rúbrica de 4 puntos (contenidos procedimentales y actitudinales).

Prueba escrita:

1. ¿Qué es la intensidad en Música? Explícalo con tus palabras.
2. ¿Qué es la velocidad en Música? Explícalo con tus palabras.
3. Ordena de mayor a menor intensidad: *forte, piano, pianissimo, fortissimo*.
4. Ordena de mayor a menor: *andante, adagio, allegro, presto*.
5. ¿Qué es la armonía? Explícalo con tus palabras.

Observación sistemática:

I= insuficiente P=parcial C= conseguido E= excelente

Nombre	Implicación e interés por la audición	Interpretación musical en grupo de la obra	Interpretación en grupo de la danza, dramatización	¿Representa cualidades del sonido?	¿Representa elementos de la música?	Otras observaciones
Alba						
Cristina						
Manuel						
Etc.						

Tabla 4: sistema de evaluación basado en rúbrica de 4 puntos

8. CONCLUSIONES

No podemos pretender optimizar la calidad de nuestra Educación y mejorar el rendimiento académico sin incluir la educación y formación integral de nuestro alumnado dentro de sus funciones elementales. Solo si educamos desde una amplia perspectiva holística y multifactorial, obtendremos una mejora en la calidad cualitativa de nuestro modelo educativo que nos impulsará a conseguir los resultados cuantitativos demandados. La Educación Musical supone un medio ineludible para la consecución armoniosa de tales fines, pues como hemos expuesto, una óptima formación en este área propicia el desarrollo holístico del individuo debido a sus grandes beneficios para el desarrollo del plano cognitivo o intelectual, del plano psicológico, del plano afectivo o emocional, y del plano físico. Además, es un vehículo idóneo para la transmisión y producción del patrimonio cultural y artístico, e interviene en la adquisición, transmisión y desarrollo de valores, destrezas y habilidades sociales.

La clase de Educación Musical constituye el escenario ideal para trabajar la adquisición de competencias en Inteligencia Emocional, aspecto crucial para el desarrollo íntegro de la personalidad y base fundamental para formar individuos capaces de participar e influir en sociedad de una manera activa y adecuada.

La audición de obras musicales es el mejor medio desde el que enfocar el diseño de unidades didácticas globalizadas. La audición de una obra musical, en sus diferentes planos y formas, nos permite crear situaciones didácticas para la consecución de un aprendizaje activo y significativo de los contenidos y objetivos didácticos para cada nivel.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

9.1. Referencias bibliográficas

- Adreu Duran, M y Godball Castell, P. (2012). La importancia de la educación artística en la enseñanza obligatoria: la adquisición de competencias básicas de Primaria en un centro integrado de música. *Revista de Educación*, 357, 179-202.
- CALLE, R. (2011). *El gran libro de la meditación*. Madrid: Ediciones Planeta.
- Campbell, D. (1998). El sonido y la escucha (pp. 34-59) y Intelecto sónico (pp. 163-192). *El efecto Mozart*. Barcelona: Urano.
- Copland, A. (1985). *Cómo escuchar música*. México: Fondo de Cultura Económica.
- España. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- España. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. *Boletín Oficial del Estado*, 10 de diciembre de 2013, núm. 295.
- España. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. *Boletín Oficial del Estado*, 1 de marzo de 2014.
- España. Constitución española, capítulo segundo Derechos y Libertades, artículo 27.2, Título I.
- Estévez, J. M. (2003): *La tercera revolución educativa. La educación en la sociedad del conocimiento*. Barcelona: Paidós.
- Freinet, C. (1970). *Los métodos naturales: el aprendizaje de la lengua*. Barcelona: Fontanella.
- Goleman, D. (1996). *Inteligencia Emocional*. Barcelona: Kairós.
- Greenberg, M. (Escritor) & Punset, E. (Director) (2011). Meditación y aprendizaje [Título del episodio]. En Smart Planet (Productor). Redes. Barcelona: TVE2.
- Gyatso, T. (Ponente) & Punset, E. (Director) (2009). Jornadas Educando a los ciudadanos del mundo para el siglo XXI [Título del episodio]. En Smart Planet (Productor). Redes. Washington D.C: TVE2.

- Lacárcel Moreno, J. (2003). Psicología de la música y emoción musical. *Educatio*, nº 20-21, 213-226.
- Martín, M.J. (2003). *La audición: primera fase para la apreciación musical*. Universidad de Sevilla.
- Martín, C. y Navarro JI. (2010). *Psicología del Desarrollo para docentes*. Madrid: Pirámide.
- Martín C y Navarro JI. (2010). *Psicología de la educación para docentes*. Madrid: Pirámide.
- Mejía Pascual, P. (2002). *Didáctica de la Música*. Madrid: Prentice Hall.
- Moreno Heredia, L. y Müller Gómez, A. (2000). La audición musical como centro del conocimiento. *La música en el aula*. Sevilla: Mad.
- Moreno, L. / Müller, A. (2000). *Globalización y programación. La música en el aula*. Sevilla: Ed. MAD.
- Román García, S. (1998). Algunas reflexiones sobre la necesidad de una Educación Musical integral en Educación Primaria. *Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias de la Educación*, 15, 119-126.
- Román García, S. (2003). Beneficios del aprendizaje músico-instrumental: los paradigmas de Suzuki y Yamaha. *Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias de la Educación*, 19, 81-95.
- Rusinek, G. (2003). El aprendizaje musical como desarrollo de procesos cognitivos. *Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educación*, 19, 49-62.

9.2. Webgrafía

- Aunión, J.A. y Silió, E. (24 de abril de 2013). El Consejo de Estado pide a Wert que mantenga la asignatura de Ciudadanía. El País. Recuperado de (http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/24/actualidad/1366797712_157219.html)
- Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE, recuperado de (<http://www.rae.es/>)
- Diccionario de sinónimos Wordreference, recuperado de (<http://www.wordreference.com/sinonimos/>)
- Jativa, JM. (15 de junio de 2013). La música eleva el tono. El País. Recuperado de (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/15/valencia/1371322173_940714.html)
- León, M. (2008). Importancia de la música en la escuela. *Revista digital innovación y experiencias educativas*. Recuperado de (http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_15/MARIA_LEON_1.pdf)
- Silió, E. y García de Blas, E. (1 de abril de 2014). Suspenso en la vida real. El País. Recuperado de (http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/31/actualidad/1396296378_749672.html)

9.3. Discografía

- Pachelbel, J. Canon en Re Mayor, recuperado de (<http://www.youtube.com/watch?v=oDvtJlmIJgc>)
- Pachelbel, J. Canon en Do Mayor para piano, recuperado de (<http://www.youtube.com/watch?v=f9rHUe5b1pM>)
- Fluting Spirit, Música Suizen, recuperado de (<https://www.youtube.com/watch?v=VPHSbluvvAI&index=3&list=PL06645138C1CAC630>)

ANEXOS

10. ANEXOS

10.1. Anexo 1. Actividad modelo: meditación guiada a través de la música Suizen

Nuestra actividad toma como base de referencia la función social que desempeña la música Suizen en el Japón tanto ancestral como actual: la meditación.

Esta actividad se puede desarrollar en cualquier ciclo y cualquier curso. Es altamente recomendada para finalizar una sesión en la que hayamos realizado dinámicas; a través de esta actividad llevaremos a nuestro alumnado a la "vuelta a la calma".

Los alumnos se colocarán sentados sobre sus mesas en la posición del loto, esto es, con las piernas cruzadas, la espalda recta y las manos sobre los muslos con las palmas hacia arriba.

El profesor pondrá el siguiente enlace en el que podremos escuchar varias obras de música Suizen :

<https://www.youtube.com/watch?v=VPHSbluvvAI&index=3&list=PL06645138C1CAC630>

A la vez que los alumnos escuchan, el profesor guiará la sesión con las siguientes indicaciones:

- Cierra los ojos y relájate. Recuerda que puedes abrirlos si te sientes mareado.
- Relájate. Aquí estás seguro rodeado de todos tus amigos y amigas que te quieren y aprecian.
- Escucha la música...sigue las melodías...
- Respira suavemente a través de tu nariz: toma el aire (1,2,3,4); suelta el aire lentamente (5,6,7 y 8). (Esto lo repetimos varias veces).
- Te sientes muy relajado, casi tienes sueño pero tu mente está muy despierta...
- Imagina una playa muy hermosa, en un día muy bonito y soleado. Sientes la agradable brisa marina acariciando tu cara. La arena está cálida. Hundes los pies y las manos en la arena. Una suave ola moja tus pies y con las palmas de la mano tocas el agua que está a una temperatura agradable.

A lo lejos ves a una persona: Ves que se está acercando sonriendo con cara de felicidad y tranquilidad y te saluda desde lejos. Al principio no sabes muy bien quien es, pero estás seguro de que es alguien a quien tu quieres mucho. Poco a poco puedes verle la cara mejor, y ves que esa persona eres tú mismo. Te dice que siempre que quieras puedes venir a esta playa a relajarte y a estar en silencio contigo mismo. Siempre que estés nervioso, triste o angustiado por algo debes recordar que hay un espacio dentro de ti que es calma absoluta.

- Ya es hora de volver...respiramos hondo (1,2,3,4), soltamos el aire lentamente (5,6,7,8).
- Abrimos los ojos lentamente.
- Estiramos los brazos y bostezamos desperezándonos.
- Respiramos ya normal.
- Descruzamos las piernas pero no nos bajamos de las mesas aun.

Para finalizar podemos hacer un pequeño debate:

- ¿Cómo os sentíais antes de comenzar y cómo os sentís ahora?
- ¿Has conseguido estar concentrado en la música y en mi voz?

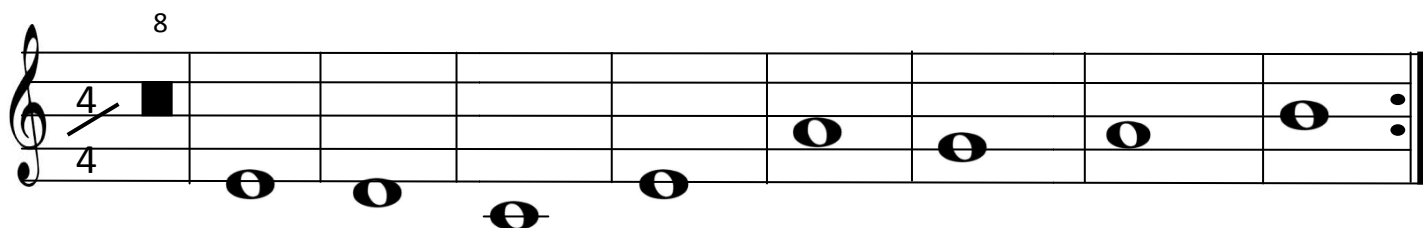
10.2. Anexo 2. Instrumentación. Flauta 1: Ostinato

FLAUTA 1: OSTINATO

10.3. Anexo 3. Instrumentación. Flauta 2: Armonías

FLAUTA 2: ARMONÍAS

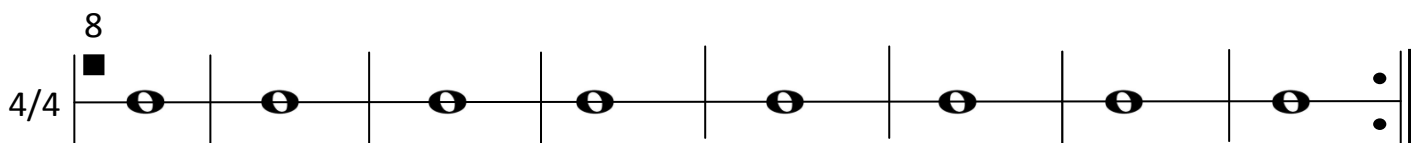

10.4. Anexo 4. Instrumentación: Percusión

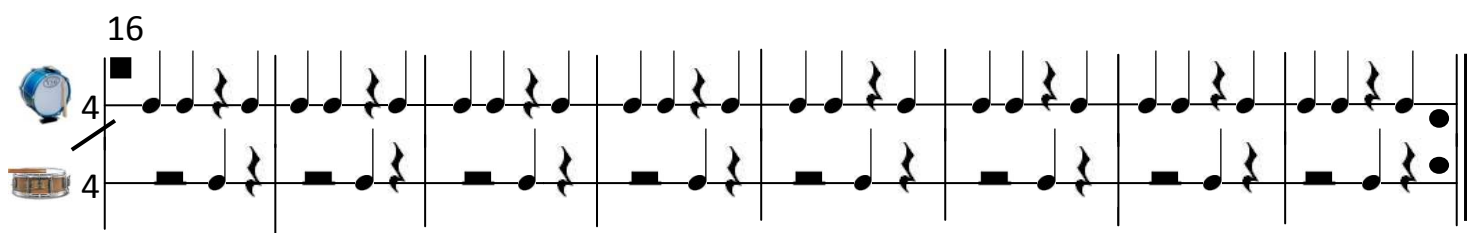
- Grupo percusión 1: pulsos

- Grupo percusión 2: acentos

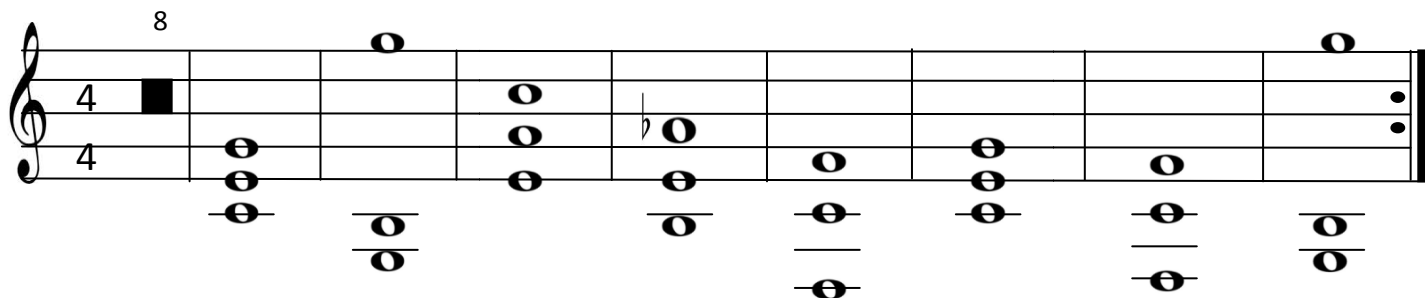

- Percusión avanzada: juego bombo-caja

10.5. Anexo 5. Instrumentación. Acordes y digitación de guitarra

GUITARRA ACOMPAÑAMIENTO: ACORDES

Acordes de:

DO Mayor,

SOL Mayor

LA menor,

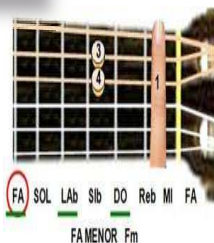
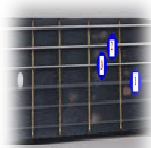
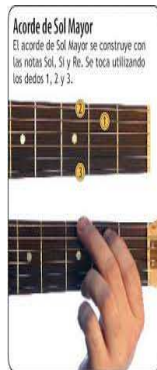
MI,

FA

DO Mayor

FA

SOL Mayor

10.6. Anexo 6. Archivos de audio

10.6.1. Pista 1: Resultado grabado de la instrumentación

10.6.2. Pista 2: Canon en Re Mayor (obra original), de Johann Pachelbel